ЛИТЕРАТУРА (лат. literatura – написанное) - письменная форма искусства («искусство слова»), эстетически выражающая общественное сознание и, в свою очередь, формирующее его; совокупность художественных произведений (поэзия, проза, драма).

ПОЭЗИЯ (от греч. poiesis - создавать, творить) - литературно-художественное творчество в стихах, искусство ритмической организации слова; произведение в стихах в отличие от художественной прозы; совокупность стихотворных произведений какой-либо эпохи (поэзия 18 века, поэзия 60-х и пр.), народа (немецкая поэзия, русская поэзия...), поэта (поэзия Лермонтова, поэзия Шиллера и т.п.), группы или течения (поэзия символизма, поэзия сумароковской школы...). "Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке" (Кальридж). "Поэзия есть то, что сотворено и, следовательно, не нуждается в переделке" (Теодор де Банвиль). До середины 19 века поэзией считалась любая художественная литература в отличие от нехудожественной.

ЛИРИКА (от греч. lyrikos - произносимый под звуки лиры) - род литературных произведений, преимущественно поэтических, выражающих чувства и переживания. Лирика объединяет в себя множество стихотворных жанров: стихотворение, элегия, романс, сонет, песня и т.п. Яркие представители: Саади, Ф. Петрарка, Дж. Байрон; А.С. Пушкин, А. А. Блок, С. Есенин...

СТИХОТВОРЕНИЕ - небольшое поэтическое произведение в стихах.
СТИХ (греч. stichos — ряд, строка)
1. Единица ритмически организованной художественной речи, строка стихотворения.
2. Художественное произведение, написанное такими строками (стихотворение, поэма…).
3. Произведение старинной устной народной поэзии на библейскую, религиозную тему (духовные стихи).
Стих может быть безрифменным, белым, холостым и рифмованным.

ЦЕЗУРА (лат. caesura — рассечение) - постоянный словораздел в стихах, разделяющий строку на две части (два полустишия) и способствующий ещё большей её ритмический организации («Зима!…V Крестьянин, торжествуя…» А.С. Пушкин). Цезура может быть только в метрическом стихе, имеющем не менее четырёх стоп (в трёхстопном она невозможна). Если цезура делит стих на две равные половины, то она называется большой или медианой. Цезуры также могут быть стопораздельными, паузными и свободными (передвижными).

Стопораздельная цезура совпадает с синтаксической паузой и (или) стопоразделом в строке.

Как хороши,V как свежи были розы

В моём саду!V Как взор прельщали мой!

Как я молил Vвесенние морозы

Не трогать ихV холодною рукой. (И. Мятлев)

Паузная цезура представляет собой ритмическую паузу, усиливающую восприятие строк.

Сидят герои Бреста V в Краснознамённом зале -

Политруки, комбаты,V медсёстры и стрелки.

Их павшими считали,V пропавшимисчитали,

Но вот они живые,V всем бедам вопреки. (Я. Хелемский)

Свободная цезура выражается в преднамеренном стремлении автора к интонационно-ритмической раскованности стиха. Такая цезура не имеет определённого места и её расположение диктуется самим автором строк.

Прозрачное V правдивейшее слово

Ложится V на безмолвные листы.

Как в юности, V молюсь тебе сурово

И знаю: V свет и радость - это ты.

(О. Берггольц)

АНТИЧНЫЙ СТИХ

Древнегреческая и латинская поэзия основаны на метрической системе стихосложения - противоположности гласных звуков по долготе и краткости. Один долгий слог приравнивался к звучанию двух кратких. Время для произношения одного краткого слога по-латыни называлось морой (по-гречески "хронос протос"). 1 мора = 1 краткий слог. Долгий слог, соответственно, равнялся двум морам. Античная стопа (подия) состояла из определённого количества мор и главного ритмического ударения. Ударная (сильная) часть стопы именовалась тезис «у» безударная (слабая) - арсис «б)

Античные стопы:

- двусложные: хорей «уб», ямб «бу», пиррихий «бб», спондей «уу».

- трёхсложные: дактиль «убб», амфибрахий «буб», анапест «ббу», трибрахий «ббб», бакхий «буу», антибакхий «убб», кретик и амфимакр «убу», тримакр и молосс «ууу».

- четырёхсложные: пеоны - 1й «уббб», 2й «бубб», 3й «ббуб», 4й «бббу»; гиперпиррихий «бббб»;

ионики - нисходящий «уубб», восходящий «ббуу»;

хориямб «уббу», ямбохорей «бууб», эпитриты - 1й «уббб», 2й «бубб», 3й «ббуб», 4й «бббу».

Определённое количество стоп в стихе составляло колон (колон из 2-х стоп - диподия, 3-х стоп - триподия и т.д.)

Собственно стихом в античном стихосложении именовался период из двух больших колонов или одного большого колона (от 15 мор).

Античные метры:

Гекзаметр (греч. hexametros - шестимерный) - стихотворный размер античной эпической поэзии: шестистопный дактиль, в котором первые четыре стопы могут заменяться спондеями (в силлабо-тонических имитациях - хореями). Гекзаметр - самый популярный и престижный античный размер, изобретение которого приписывали самому Аполлону - богу, покровительствующему поэзии. У эллинов этот размер ассоциировался с шумом набегающей на берег волны. Гекзаметром написаны величайшие поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея"(7 век до н.э.), Вергилия "Энеида", а также гимны, поэмы, идиллии и сатиры многих античных поэтов. Возможно до 32-х ритмических вариаций гекзаметра. Примеры схем: «уббуббу // ббуббуббуб» ; «уббуббуб //буббуббуб» («б»- безударная часть, «у» - ударная часть, // - словораздел)

Пентаметр - вспомогательный метр античного стихосложения; составная часть элегического дистиха, в котором первый стих - гекзаметр, второй - пентаметр. Фактически, пентаметр представляет собой гекзаметр с усечениями в середине и в конце стиха.

Схема: «уббуббу//уббуббу»?В чистом виде пентаметр не употр*цензура*лся.

Ямбический триметр (шестистопный ямб) - размер, состоящий из из трёх ямбических диподий с цезурой после 3-1 или 4-й стопы.

Схема: «бубу/б//убу/бубу»

Хореический тетраметр (восьмистопный хорей) - размер, состоящий из четырёх хореических диподий, с цезурой после 4-й стопы и усечением последней стопы.

Схема: «убуб/убуб//убуб/убб»

Логаэд - стихотворный размер, образуемый сочетанием неодинаковых стоп (например, анапестов и хореев), последовательность которых правильно повторяется из строфы в строфу.

В отличие от поэтической литературы, художественная проза в античность практически отсутствовала: в ходу были либо простая и безыскусная разговорная речь (каталогаден), либо ораторская проза (красноречие). Последняя отличалась большей вычурностью благодаря словесным фигурам-украшениям услаждающим слух, наиболее популярными из которых были: изоколон, антитеза, анафора и гомеотелевтон.

Изоколон - равность по длине колонов (строк), заканчивающихся словами в одинаковых падежах и имеющие, т.о., созвучные окончания.

Гомеотелевтон - звуковое сходство окончаний (первейшая рифма). Таким образом, в античной литературе признаком стихотворной речи, отличающим её от прозаической, было только наличие вышеописанных словесных украшений.

СТИХОВЕДЕНИЕ - раздел литературоведения, изучающий стихи. Подразделы стиховедения: фоника, метрика, ритмика, строфика.

СТИХОСЛОЖЕНИЕ – способ, искусство организации стихотворной речи. Второе название – версификация (лат. versus – стихи, facio – делаю), также - просодия. Версификатор – ироническое название поэта.

ПОЭТИКА (греч. poietike - поэтическое искусство) - учение о поэтическом творчестве; раздел теории литературы, изучающий строение художественных произведений и систему средств выражения в них.

СТРОФИКА - раздел стиховедения, изучающий формы объединения стихов в композиционно законченное целое; учение об упорядоченном сочетании закономерно повторяющихся в тексте стихотворных строк.

РИТМИКА (греч. rhythmos, от rheo - теку) - раздел стиховедения, изучающий совместно с метрикой законы строения стихотворной строки, её ритмические варианты, регулярные повторы словесно-звукового материала (слогов, слов, периодов, стихов, фраз, строф и пр.). Говорят также о ритмике стихов того или иного поэта, стиля, эпохи.

МЕТРИКА – раздел стиховедения о сочетании сильных и слабых мест в стихе, о метрическом строении строки, о системах стихосложения, о стихотворных метрах и размерах.

ФОНИКА (греч. phone - звук) - область стихосложения, изучающая звуковую организацию стихотворной речи. Предметом изучения фоники также является и рифма.

ПРОСОДИЯ (греч. prosodia - ударение, припев) - раздел стиховедения, изучающий метрические элементы речи (ударные и безударные гласные, слоги, слова и пр.). Часто под просодией подразумевается стихосложение.

ИНТОНАЦИЯ (лат. intono - громко произношу) - свойственное стихотворной речи повышение голоса к середине стиха и понижение с паузой в его конце. Интонация делит стихотворную речь на фразы, расставляет смысловые ударения, выражает чувства, устанавливает темп произведения, тембр, громкость.

МЕЛОДИКА СТИХА - система распределения восходящих и нисходящих интонаций в стихе. Основные типы мелодики стиха в лирике: декламативный (ода), напевный (романс) и говорной.

МЕТРИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ (АНТИЧНОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ) (греч. metron - мера) - система стихосложения, основанная на упорядоченности числа и расположения слогов определенной долготы в стихе. Гласные в древнегреческом языке отличались по долготе и кратности. Чередование слов с такими звуками и задавало ритм стихам, которые пелись под аккомпанемент лир или кифар. Античная поэзия была неразрывна с музыкой, соответственно стихотворная речь была неразрывно связана с речью песенной. Рифма отсутствовала.

Античная система стихосложения сформировалась в первом тысячелетии до н.э. и оказала огромное влияние на последующее развитие стихотворной культуры всех европейских народов и в частности на европейское силлабо-тоническое стихосложение. Традиции античного стихосложения распространились в Древнем Риме, а затем через посредничество христианской церкви - в Византии и дальше - на все страны Европы. Латинская версификация закрепилась в странах католического вероисповедания, а византийская у православных славян, в т.ч. на Руси.

СИЛЛАБИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ (греч. syllabe - слог) - система стихосложения, основанная на упорядоченности числа слогов в стихе. Употребительно преимущественно в языках с постоянным ударением — тюркских, романских (французский, испанский, итальянский), славянских (сербскохорватский, польский, чешский) и др. В русской поэзии употр*цензура*лось с середины 17 в до 30-х годов 18 века; основные размеры 8-, 11- и 13-сложный. Само понятие «силлабическое стихосложение» ввёл самый крупный русский стихотворец второй половины 17 века приближённый к царскому двору учёный-монах Симеон Полоцкий. В связи с тем, что основным правилом при написании «виршей» (от лат.versus – стихи) было соблюдение равного количества слогов (невзирая на ударения в словах), применялись т.н. разноударные рифмы со смещением ударения, как например: ле-тит – светит, те-бе – небе… Если же смещения не происходило, стихи становились похожи на прозу, были тяжеловесны и неуклюжи. Всё это привело к тому, что впоследствии слова «вирши» и «виршеписец» приобрели уничижительный характер и стали синонимами бездарности. Силлабическое стихосложение на Руси было отменено реформой Тредиаковского – Ломоносова.

Монаху подобает в келий седети,

Во посте молитися, нищету терпети,

Искушения врагов силно побеждати

И похоти плотския труды умерщвляти…

…Не толико миряне чреву работают,

Елико то монаси поят, насыщают.

Постное избравши житие водити,

На то устремишася, дабы ясти, пити...

(Симеон Полоцкий)

СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ (греч. syllabe - слог и tonos - ударение) - разновидность тонического стихосложения, основанная на упорядоченном расположении ударных и безударных слогов в стихе: на сильных местах метра располагаются исключительно ударные слоги, на слабых - безударные. Основные метры силлабо-тонического стихосложения — ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест. Силлабо-тоническое стихосложение было введено на Руси Тредиаковским и Ломоносовым, заменив силлабическое стихосложение.

ТОНИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ (греч. tonos - ударение) - система стихосложения, основанная на упорядоченности появления ударных слогов в стихе. Употребительна в языках с сильным динамическим ударением и ослаблением безударных гласных - русском, немецком, английском и др. Внутри тонического стихосложения различаются «чисто-тоническое» стихосложение и силлабо-тоническое стихосложение; в 1-м учитывается только число ударений, во 2-м также и расположение их в стихе; промежуточное положение занимают дольник и тактовик.

НАРОДНОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ - русская устная народная поэзия.

Различают 3 вида:

- говорной стих (пословицы, поговорки, загадки, прибаутки и пр.), чисто-тонический, с парными рифмами без внутреннего ритма (раешный стих);

- речитативный стих (былины, исторические песни, духовные стихи), нерифмованный стих с женскими или (чаще) дактилическими окончаниями. В основе ритма лежит тактовик.

- песенный стих («протяжные» и «частые» песни) - ритм тесно связан с напевом и мелодией.

НАРОДНЫЙ СТИХ - тонические стихотворные формы устного народного творчества: говорной (поговорки, пословицы, загадки, прибаутки), речитативный (былины, баллады, исторические песни, духовные стихи), песенный (лирические песни). С народным стихом тесно связана обрядная поэзия (причитания, заговоры, свадебные песни, хороводные песни, колядки и пр.)

Божья коровка,

Полети на небо,

Принеси нам хлеба,

Чёрного и белого,

Только не горелого.

ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ - авангардное направление на стыке поэзии и изобразительного искусства; визуализация текста графическими элементами, расширяющими его образное и смысловое значение. Строки текста могут быть декоративно оформлены специальными шрифтами, знаками, эмблемами, рисунками, переплетаться с узорами и пр. Визуальная поэзия выросла из недр футуризма и постмодернизма и ещё до конца не оформилась в своём развитии. Родоначальником русской визуальной поэзии по праву можно считать монаха Евстратия с его стихотворной молитвой, написанной ещё в XVII веке и в которую он вставил часть "серпантинного (змеиного) стиха". Суть его изобретения заключалась в том, что каждые его двустрочия имели общие элементы, которые, не повторяясь письме, были общими для смежных строк и соединялись с ними прямыми линиями.

В 20-е годы XX века визуальную поэзию пропагандировали конструктивисты, предлагавшие вообще отказаться от слов в поэзии и создавать её с помощью графических конструкций, специальных знаков, кадров, чертежей и пр. В 60-е годы к визуализации поэзии возвращается А. Вознесенский, оформлявший некоторые свои стихи графически или дополнявший их рисунками. Современных русские "визуальные поэты": Д.Авалиани, В.Барский, С.Сигей, А. Горнон, Е. Нецкова и др. Одним из новых типов визуальной поэзии является т.н. листовертень или визуальный палиндром (изобретён Д. Авалиани). Суть его заключается в том, что на одном изображении под разным углом зрения (при переворачивании листа на 180 градусов) читается разный текст.

РАЗНОВИДНОСТИ СТИХОТВОРЕНИЙ

Акростих — это стихотворение, при написании которого первые слова строк подобраны таким образом, чтобы их начальные буквы, сложенные по порядку сверху вниз, образовывали какое-либо слово, реже — короткую фразу. Этот вариант стихосложения впервые начал применяться в Древней Греции, и только затем — в поэзии других стран. В русском стихосложении первые акростихи появились в 17 в.

Сложение таких стихотворений — довольно сложная задача. Многие авторы любят этот способ — с помощью первых букв можно передать некое послание или намекнуть на скрытый смысл всего стихотворения, хотя чаще всего из первых букв складывается имя человека, которому посвящен акростих. Для начинающих поэтов написание таких стихов может стать прекрасной тренировкой. Менее распространены мезостих и телестих — более сложные формы акростиха, когда слово или фраза составляется из средних или последних букв каждой строки.

Вольный стих несколько отличается от привычных стихотворений, где соблюдены все требования ритмики и употребляется рифма. При написании вольного стиха количество стоп в строфах не должно быть одинаковым, важно только соблюдение ритма и рифмы. В результате получается поэтическое произведение, звучащее совершенно по-иному, нежели традиционные стихи.

Чаще всего вольный стих используется в баснях, раньше он был распространен в лирических стихах, эпиграммах и эпитафиях. Интересно, что рифма в вольном стихе появляется не в соответствии с некой закономерностью, а произвольно, то есть чередования групп рифмованных друг с другом строк могут быть абсолютно любыми, при этом их последовательность может изменяться в разных частях стихотворения.

При написании вольного стиха в распоряжении автора оказывается больше выразительных средств, ведь он оказывается почти свободен от рамок ритмики. Именно поэтому многие поэты очень любят писать именно в жанре вольного стиха.

Смешанный стих представляет собой поэтическое произведение, при сложении которого может варьироваться количество стоп (ритмических групп) в строфах, а также может изменяться сам размер стиха (например, ямб может чередоваться с хореем). При написании смешанных стихов автору проще передать настроение и скрытый смысл стиха. Именно поэтому вольные стихи обычно несут в себе сильную эмоциональную нагрузку.

Верлибр, французский поэтический термин, обозначает особый род стихотворений, написанных без учета традиционных рамок размера, ритма, рифмы. В руках у автора оказывается полная свобода в выборе выразительных средств, ведь единственные ограничения, которые его сковывают — это разделение стиха на строки и четверостишия. Ритм в таком стихе практически не чувствуется, а сам стих имеет оттенок эмоциональной разговорной речи. Именно поэтому верлибр часто используется в драме.

Белый стих характеризуется полным отсутствием рифмы, окончания его строк не имеют созвучия, однако сами строфы пишутся с учетом требований метрики, то есть они имеют одинаковое количество стоп и выдержаны в одном размере. По сравнению с вольными стихами белый стих легче воспринимается на слух. Автор при написании белого стиха имеет большую свободу в использовании выразительных средств, поэтому такие стихотворения, как правило, очень эмоциональны.

Стихи в прозе. На грани между прозой и поэзией расположился промежуточный стиль написания стихотворных произведений, а именно стихи в прозе. Еще в начале 20-го века их без колебаний причисляли к поэзии, однако сегодня стихи в прозе занимают пограничное положение. Этот жанр характеризуется поэтическим содержанием, часто выдержанным размером, однако сам способ их написания крайне близок к прозаической манере изложения — здесь нет ни рифмы, ни ритма, ни четкого деления на строфы.

Дольник(ранее иногда употреблялся термин паузник) — вид тонического стиха, где в строках совпадает только число ударных слогов, а количество безударных слогов между ними колеблется от 2 до 0.

"Дней (0) бык (0) пег,

Медленна (2) лет (1) арба,

Наш (0) бог (0) бег,

Сердце (1) наш (2) барабан." (Владимир Маяковский)