

МАНИФЕСТ ДЖАЗ-ПОЭЗИИ

Этим документом я попытаюсь описать форму стихосложения, которую еще в 1987 году назвал «Джаз-поэзия». Если «формально» следовать принципам, изложенным ниже, то каждый может писать в форме «джаз-поэзии». Конечно, как и всякая поэтическая форма, она привязана к способу мышления и не всем авторам будет комфортна. Впрочем, среди традиционных или не традиционных форм, – не всем комфортно писать амфибрахием, вольным стихом, верлибром и т.п. Как известно, форма, выбранная для стихотворного произведения, должна подходить к теме, но еще более важно, чтобы она резонировала с внутренним мироустройством автора, а иначе это будет ярко-блестящее искусство ради искусства, и только.

1. Как читать джаз-поэзию

Джаз-поэзия бывает в простой или в сложной вариации форм. Простейшая форма звуковой поэзии будет требовать от читателя произнесения стихов вслух (или озвучивания про себя, да так, чтобы при этом соблюдался размер и ритм) с тем, чтобы зазвучала скрытая внутри мелодика из слов. И когда музыка зазвучит, когда возникнет эмоция, тогда и придет понимание смысла и содержания стиха. Собственно, это-то и будет правильным прочтением стиха, написанного в джаз-форме. В «джаз-поэзии» слова обретают дополнительное значение с помощью музыки, звукописи. Этот дополнительный смысл в комбинации с принятым буквальным смыслом добавляет эмоциональное измерение к целым фразам вместе. Примерно вот так (рифмовки выделены одинаковыми цветами):

Букет

Середина **печали**
 Еще не цветок "до **свиданья!**",
 А только **молчанье**
Плечами.
 Еще не мотив незабудок,
 А **тайна**
 Несказанной **розы.**
Окраина.
 Ромашек изгиб.
 Да **бесхозность**
Пыльцы.
 Тополей **одночасье,**
 Как **сыпь.**
 Середина **печали.**
Концы
 Не **видны** -
 Гладиолусов **нотная запись,**
 Да клавиши - **сны.**
 И бесстыдство **тюльпана.**
 Да отнятый запах **гвоздик.**
 Незнакомые **страны,**
 Как южных цветов перепев.
 Между **книг.**
 Ностальгия **попыни,**
 И в ней **далеко**
 Апельсиновый запах **чужбин.**
 Неуспевшие **спины.**
 И маковый бред
 Над горбами **равнин.**
И покой.
 И приторный вырез фиалки.

Каждый стих является как бы небольшой иллюстрацией к ограниченному числу эмоций. Понятно, что складывая стихи в сочетающиеся циклы, можно говорить об эмоциональных поэмах (если не романах), как отдельной форме, вытекающей из «джаз-поэзии».

Естественно ожидать, что не все читатели могут мыслить эмоциональными категориями. Не все также могут озвучить

стихи с листа, не сбиваясь с ритма, – следовательно, для таких читателей стихотворение распадется на фрагменты и в итоге развалится. Если это случилось, посоветую прослушать несколько «джаз-поэм» в исполнении других или, лучше, в исполнении их авторов – понимание должно придти.

"Джаз-форма" (до известной степени) позволяет наполнять стихи тем смыслом, который близок читателю, вносить в них то настроение, которое он испытывает. Это - как раковины, которые можно поднести к уху и услышать море, реку, улицу или ничего не услышать.

Более сложные вариации формы «джаз-поэзии» это те, где происходит сплетение традиционных методов и форм с музыкой, что выводит на другие пласты вовсе. В таких формах от читателя требуется не столько озвучивание и произнесение ритма, сколько эмоциональное приятие смысла каждого фрагмента стиха, ибо все фрагменты нанизаны на общий единый для всего стихотворения логический вектор содержащегося в стихотворении сообщения. Рифмы, в начале обильные, могут под конец просто исчезать, оставляя за собой звук. Как то вот так:

Все, что осталось от **меня**
Кончается. И не надолго **хватит**.
Еще два **дня**.
Ну может быть **неделю**.
Беда одета в старенькое **платье**.
Ты в нем беременной носила наших **деток**.
В **похмелье**
Жизнь наряжена все в **то же**,
Что на **пиру**.
К **утру**
В глазах **тоска**.
И я, **ничтожный**,
Без тленья прогораю в этом **взгляде**.

Еще **броска**
Четыре или пять **осталось**
Раненному **телу**.
Как эффективно наступает небытие.

То малость, -
 Но в твоей тетради
 Нет места более для нас.

Я подведен к пределу.
 Остался час.
 Спустя его уйдешь и я погасну.

Авторам, пишущим в джаз-форме, я рекомендую озвучивать свои стихи, а не только печатать слова (как бы как ноты). Надо принять, что так же, как и с музыкой, «джаз-поэзия» нуждается в исполнении. Я часто сталкивался с непониманием, когда люди читали с листа, не услышав исполнения, и, как следствие, – с отрицанием и самой поэзии внутри «джаз-формы»

2. Признаки формы джаз-поэзии

Так же, как и в традиционном музыкальном джазе, в стихотворном, всегда есть внутреннее непрерывное напряжение. Здесь и тема, и смысл обрамлены звуком, проходящим насквозь. Смысловое напряжение, смысловая дорога должны присутствовать, как грифель внутри карандаша, где грифель - причина для существования, а деревянный корпус только опора, только несущая конструкция. Рассмотрим компоненты этой несущей конструкции поближе.

а) Рифмы

Данные в явном виде рифмы являются сильнейшими музыкальными связками, они определяют текущий ритм, если нужно, могут его поменять на другой, сбить размер, если надо или добавить паузу.

Рифма используется в качестве традиционного музыкального фрагмента, и она может состоять из нескольких звуков, причем эти звуки могут приходиться из смежных фраз, и даже из разных мест стихотворения. Например, в «Блюзе с дождем» ниже, «От нее» вместе с «Не устает» звучит вместе в рифму с «Один, вдвоем». Но полностью слышна рифма только в контексте. В джазовом стихе, необходимость рифмы обусловлена общей мелодикой стиха, его внутренним ритмом, и вовсе не

обязательно должна встречаться через регулярные интервалы строчек и, ударных безударных слогов, как в силлаботонике.

Зачастую рифма проходит через несколько метаморфоз, так что начальное и конечное слова, строго говоря, уже вовсе и не рифмы – тем не менее, они звучат как один аккорд. Одна гармония. Например, в блюзе, приведенном ниже, рифмы между словами «**строка**» и «**вальс**» в силлаботоническом ее каноне, строго говоря нет. Тем не менее посмотрим на мутацию всего ряда:

«**строка**» → «**тоска**» → «**рассказ**» → «**ваз**» → «**вальс**»

Как видим, рифма есть только между словами каждой пары, а, всё вместе выдыхает гармоничный и джазовый мотив. Но бывает и так (не в примере внизу), что рифма не нужна вовсе, ибо только струна смыслового напряжения определяет ее необходимость.

Блюз с дождем

Есть **грусть**.
Но нету формы для **нее**.
Я **научусь**
Веселью **днем**.
Лишь он закончит серый **круг**
Начнусь
Из **рук**
Из **детских слов**
Еще не радость - запах, **миг**
Рванусь
Из **них**
Из **голосов**.
Есть **грусть**.
И память от **нее**
Не **устаёт** -
Один, **вдвоем**.
Строка - **ручьи**.
Опять **тоска**.
Опять **ничьи**
Глаза - **рассказ**,
Цветы, не знающие **ваз**.
Три штуки,

Как размер на вальс -
 Оркестр - дождь
 На сцене луж.
 И кружит
 Лист, чернила, тушь,
 Бумаги нож.
 Тоска.
 И мокрый запах влет.
 Пускай!
 Поет
 Луч-саксофон и соло-свет.
 Сон туч,
 Ветвь.

б) Мутации и вариации темы.

Тема «джаз-стиха» часто может начинаться с простого мотива. С чего-то очень очевидного. Постепенно нарастая до уровня нужного, чтобы захватить и описать, чтобы соответствовать реальности эмоции, чувств и ситуации, о которых идет речь. Эволюция темы внутри «джаз-стиха» видна в появлении объемности содержания. Так же, как и в джаз мелодии, где тема флуктуирует, проходя нитью, мотивом через все произведение, в стихотворном варианте смысловое сообщение будет обрастать разными слоями по мере того, как музыка слов и рифм будет наращивать эмоцию.

Джаз-поэзия позволяет вариации (импровизации), как и привычный музыкальный джаз. Главное, в традиционном музыкальном джазе - это эмоциональная точность. Если вариация сохраняет общую эмоцию, то она приветствуется. В поэтическом варианте джаз-поэзии также важна эта точность смысловая, событийная, содержательная точность. Если вариация меняет слово или предложение с одного на другое без разрушения, то она возможна. Особенно если импровизация дополняет содержание. Конкретное слово - это всего лишь инструмент и не более – мозаика словосочетаний плюс внутренняя музыка выводят на некий следующий уровень смысла, туда, где открываются его новые пласты. Хорошие вариации делать сложно – можно легко разломать. Поэтому отношение к точному слову в джаз-стихе, конечно же, не менее

требовательное, чем в традиционном, рифмованном стихотворении.

Никуда уж не **деться**.
Нам до осени шаг или **два**.
Нам остались **слова**,
Чтоб заполнить **наследство**
Невстречи.
Чтоб суметь **пренебречь**
Притяженьем объятья за **плечи**
И, как **средством**,
Которое **лечит**,
Заполнить **провал**.
Чтобы **насочинять**
Сто **начал**
И развитий **сюжета**,
Начиная с **конца**.
Нам остались **слова**,
Чтобы их **промолчать**,
Чтоб дождаться **ответа**,
Чтобы скрыть,
Проступившую краску **лица**.

в) Ритм и размер

Очень часто джаз-стих начинается в одной форме, потом переходит в другую и заканчивается, например, просто белым стихом. Это нормально. До тех пор, пока замены ритма и нерегулярность размера оправданы необходимостью как можно лучше донести смысловое содержание до читателя – слушателя. Это и есть главная причина многомерности внутри одного стихотворения.

Уйдя от ограничений любой регулярной поэтической формы, «джаз-форма» может быть оправдана только легкостью и ясностью смысла, сохраняя при этом многослойность, многовариантность содержания, которое она доносит. Доносит легко. На волне музыки. Даже внутренние рифмы участвуют в размере – при этом звучит всё, а не только концы строк, как это часто бывает в регулярных размерах.

Незнакомка

Как-то в метро пишу стихи.
Напротив девочка,
Мороженное лижет.
Легки
Движенья языка.
А книжек
Не надо ей -
Она сама строка.
А ленточка,
Повязанная ниже
Кричащей блузки! А рука!
Не та,
Что держит вафельный стакан
Повыше,
И пока
Недвижна.
Но та,
Что пальцами играет на бедре,
Что лишь в календаре
"Японского варианта"
Встречается раз в-дцать страниц,
И лиц
Кантата
Уже неслышима
Из-за нее. Тем более, что вышивка
Рисунка
Приводит взгляд туда, Где юбка
Кончается внезапно... Дальше - сумка,
Стоит,
Зажатая ногами.
И капля "Крем-брюле",
Попавшая на край
Блестит.
Напоминая мне,
Что месяц май,
Там, над домами,
Посреди ветров,
И не остыл
В жуков жужжанье.
Одно желанье -
Выйти из метро.
И никогда не сочинить ни строчки.

3. Почему и зачем?

Общее нарастание энтропии в современном мире давит на традиционные стены регулярных поэтических форм. Силлаботоника в русском языке живет середины 18-го века и до сих любимица поэтов. Почему это так, когда, например, в английском языке силлаботоника давно подвинулась с ведущих позиций? Это отдельная тема для исследования: отмечу только, что традиционные ритмы не устарели, – просто они становятся все более ограниченными по мере развития общества. Содержание стихов усложняется и все чаще не хочет подчиняться размерам силлаботоники. Пока речь шла, в основном, об искусстве поэзии – силлаботоника работала отлично. В наше ускорившееся время искусство, как таковое, уже не так важно по сравнению с точностью и лаконичностью содержания. Всякий профессиональный поэт может писать в любом стиле и на любую тему. Закончился сдвиг того, что важно - от формы в суть. Искусство поэзии не столько в форме вокруг смыслового сообщения, а больше гораздо в их слиянии в одну единую гармоничную субстанцию стиха, которая имеет поэтическую форму максимально подходящую для доносимой сути.

Только простейшие гармонии вселенной подчиняются регулярности. Остальное большинство - более сложно. Так что, в какой-то момент уже невозможно мыслить в рамках строгих форм, когда слушаешь космос. Джаз-поэзия это инструмент, позволяющий более точно передать значение божественного Слова, Слова, выловленного из потока, к которому поэту удалось подключиться и подслушать.

Но если силлаботоника соответствует – то, конечно, надо ее использовать. Тогда незачем уходить в джаз. Инструменты выбираются под задачу.

Стихи

Должны быть просто музыка и тема.
Все остальное – дело ремесла.
И ручка – рукоятка от весла.
Под ним бумаги рвущаяся пена.
Гармония оттачивает боль
И боль рубцуется - и это все что было.
И время, повернувшееся вдоль,
Захвачено. Застыло.

Саша Немировский
(Калифорния. Вудсайд. Сентябрь 2013.)