**

…Те, що не висловив я, сильніше за те, що

сказав…

Рубоко Шо

Як відомо, 2017 рік оголошений роком Японії в Україні. У Дні святкування Нового року в Японії для залучення удачі складають хайку, присвячені першому снігу в новому році або першому сну, але, на жаль, ідея проведення змагання знавців японської поезії з′явилася навесні. До того ж , займатися творчістю корисно у будь-яку пору року, як і залучати удачу, яка нам так потрібна, як і багато чого іншого. Запрошуємо всіх до участі у вікторині знавців японської поезії! І викладачі, і учні! Свої твори надсилайте до нас з позначкою «Вікторина. Хайку» до 30 листопада 2017 року. Підсумки підведемо саме до Нового 2018 року. Переможе той, хто буде оригінальним і максимально точним у дотриманні правил складання хайку. Отже…

Що нам відомо про хайку

Хайку – національна японська форма поезії, поетичної мініатюри, що просто, лаконічно, змістовно і достовірно зображує природу і людину у їх нерозривній єдності. Відома з XIV століття. У самостійний жанр ця поезія, що носила тоді назву хокку, виокремилася у XVI столітті; сучасна назва запропонована у ХІХ столітті поетом Масаока Сики. Поет, що пише хайку, називається хайдзін. Одним з найвідоміших представників жанру був і досі залишається Мацуо Басьо.

Хайку пишуть лише у теперішньому часі: автор записує свои безпосередні враження від щойно побаченого чи почутого. Традиційне японське хайку – це 17-складовий вірш, який записується в один стовпчик (рядок) і складається з трьох ритмічних частин по 5-7-5 складів. Внутрішньо хайку поділяється, як правило, на дві смислові частини 12+5 або 5+12; не має назви і не користується звичними для західної поезії засобами виразності (зокрема, римою), однак використовує низку специфічних прийомів, сформованих японською національною традицією.

Мистецтво складання хайку – це вміння зовсім не багатослівно зобразити момент. У маленькому вірші кожне слово, кожний образ на рахунку, вони набувають особливої вагомості, значущості. Сказати багато, використовуючи лише декілька слів, – головний принцип хайку. Переклади хайку, написані іншими мовами, прийнято записувати у три рядки:

Как стонет от ветра банан, Как падают капли в кадку, Я слышу всю ночь напролёт. [*Мацуо Басё*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%91) в переводе В. Марковой	Як шумить-гуде банан як у кадуб капа дощ – чую цілу ніч. *Мацуо Басьо у перекладі М. Лукаша*

У одній з цих частин, як правило, міститься «кіго» - сезонне слово або словосполучення, яка озволяє зрозуміти, у яку пору року відбуваються події вірша. Це може бути пряма вказівка на сезон – «осінній вечір», або ж це слово, за яким закріплене те чи інше сезонне значення, наприклад, «місяць», «іриси», «краб».

Хайку виокремилось як жанр у процесі розвитку поетичної гри з дописування тривіршів і двовіршів, які чергуються, «хайкан-но ренга» (дослівно «жартівлива ренга»), пізніше «ренку».

Важливою ланкою «ренку» був перший тривірш, що називався хокку (початковий рядок). Хокку мало особливі якості у порівнянні з іншими рядками ланцюжка: наявність кіго, а також «кіредзі» – паузи між двома частинами рядка. Крім того, саме хокку, з притаманними йому недомовленістю, незавершеністю, неоднозначністю тлумачення, власне і спонукало читача чи учасника складання ренку до співтворчості у процесі розгортання ланцюжка образів.

Поступово хокку, яке стали сприймати як самостійний твір, поклало початок жанру «хайку», що посів одне з чільних місць у японській поезії, певною мірою, демократизувавши її, звільнивши поетичну творчість від жорстких правил і впливу героїчного та придворного епосу. Оскільки хайку були новим явищем, не було ще ніяких канонічних шкіл, і автори хайку були набагато вільнішими у своєму творчому пошуку, ніж поети, що писали п’ятивірші, хайку залучили до поезії освічених, нібито «опустивши» творчість униз соціальними сходами, зробивши її доступною для тих, хто не входив до вищих прошарків суспільства. Це стало справжньою демократичною революцією у мистецтві.

Сьогодні хайку завоювало багато прихильників у всьому світі. Пишуть хайку й українською мовою, як наприклад:

На голой ветке Ворон сидит одиноко. Осенний вечер. [*Мацуо Басё*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%91) *в переводе В. Марковой*	На голій гілці самотній ворон тихо старіє. Осінній вечір. Мацуо Басьо у перекладі М. Лукаша

Якщо і вас зацікавив цей жанр і ви вирішили стати учасником вікторини-конкурсу, то спробуйте при складанні хайку дотримуватись декількох правил, наведених нижче. Це допоможе вам писати тривірші наближено до класичного розуміння хайку. Згодом, коли правила будуть засвоєні, виз можете їх «забути» і перейти до написання хайку у сучасній манері, як це сьогодні роблять і на батьківщині хайку. Зараз у Японії існує декілька шкіл хайку, які складаються з двох великих груп: школи «класичного хайку» і «сучасного хайку».

Із ще незниклими зимовими емоціями, дізнавшись до того ж, що в кінці ХІХ – на початку ХХ століть Масаока Сики ще й додав до хайку запозичений з живопису метод сясей «замальовки з натури», що сприяв розвитку реалізму в жанрі хайку, і під впливом усього вивченого про хайку в нас вийшло наступне:

Раскопан весь двор. Снова зима идет – Не ожидали. *Ольга Белая*	Розкопаний двір. До нас знову зима − Не очікувано. *Ольга Біла*

Формальні моменти: кількість слів, кіредзі, кіго

Кількість складів та рядків

Питання про кількість складів у хайку, написаному російською чи українською мовами, вже давно вважається вирішеним. Російські і українські склади та звукові одиниці японською – різні речі, можна лише дотримуватися загальної схеми розташування складів, розуміючи, однак, про кратність та лаконічність. Пишіть у три рядки. Не перевищуйте формули 5-7-5 більше, ніж у півтора рази, тобто розташовуйте у кожному рядочку не більше 10 складів. Намагайтесь один з рядків роботи трохи довшим від інших двох.

Сезонні слова

Після довгих багаторічних літературних дискусій та спроб відійти від канону сучасні японські поети у більшості своїй все ж таки погодилися визнати обов’язковою наявність у хайку сезонних слів. На їх думку, кіго необхідні, оскільки вони тягнуть за собою певні асоціації, значно розширюють смислову і емоційну ємність вірша. До того ж традиція використання сезонних слів сформувалася набагато раніше хайку – у поезії танка, і складає важливу частину японської художньої культури.

У російській і українській літературних традиціях така прив’язка слів до певних сезонів не виражена так чітко. Але все ж таки рекомендується включати до хайку слово або словосполучення, що позначає стан природи на момент, що описаний в хайку. Важливими є не самі сезонні слова, а образи, які вони викликають. Наприклад, «садимо картоплю» – пізня весна; «бенгальські вогники» – Новий рік і т.д. При цьому важливо знаходити точні лаконічні слова, які переносять того, хто читає, в той же самий ситуативний простір дії хайку, що мав на увазі автор.

Ты улыбнулась. С медленной льдины вдали Птица взлетает. *Андрей Шляхов*	Ти посміхнулась. З далекої крижини десь Птаха злітає. *Ольга Біла*

Якщо ж ви хотіли написати про яке-небудь виключне природне явище, властиве лише вашому регіону, місту чи селу, то пишіть хайбун (невелика прозаїчна замальовка, що завершується хайку), інакше вас зможуть зрозуміти лише ті, хто живе поряд з вами.

Ріжуче слово

Ріжуче або розділове слово (кіредзі) не має аналогів поза японською мовою і замінюється знаками пунктуації – тире, кома, знаки оклику і питання, двокрапка, багатокрапка – тобто інтонаційно, оскільки самі знаки можуть бути опущені автором. Також допускається використання лише рядкових (малих) букв.

Дві частини

Хайку має читатися легко та природно. Не пишіть в три різні речення – тривірш буде виглядати «рваним». Також звичайно не рекомендується писати хайку одним закінченим реченням. Поділяйте хайку на дві взаємопов’язані частини, розділяючи їх знаками пунктуації і смисловим розбиттям, говорячи в кожній з них про різне. Чим далі будуть рознесені частини – при внутрішньому тяжінні одна до одної – тим сильніше буде пробігати струм від одного полюсу вірша до іншого. Наприклад,

бабье лето… над уличным проповедником смеются дети *Владислав Васильев*	бабине літо з вуличного проповідника сміються діти *Ольга Біла*

Перед очима повстане мальовнича, ледь іронічна сценка, ледь іронічна сценка, представлена без тиску на сприйняття читача, навіть з певною загадкою – дві частини вірша рознесені доволі сильно. Але, придивившись, можна побачити сполучні ниточки, які примушують звучати простір між рядків: тепло бабиного літа у першому рядку і дитячий сміх у третьому, бабине літо як останній острівець сезонного життя природи і – проповідник як останній посередник між людьми та «істиною». «Будьте, як діти», – спадає на думку під сміх дітей… Хто ж приходить до людей і сповіщає про інший світ, про кращу долю, тощо в той момент, коли світ цей ще настільки добрий та чарівний у своєму останньому перед холодами сплеску тепла, буяння трав, святі кольору листя, яке ще не облетіло.

Не пишіть зайвого, але й не відсікайте потрібного

У хайку – мінімум слів. Тому кожне слово дуже змістовне. Створюючи хайку, відбирають лише необхідні, влучні слова.

Взгляд на жену – и снова лепит кувшин гончар. *Багджо*	Погляд на дружину – і знову ліпить глечик гончар *Ольга Біла*

Якщо без будь-якого слова можна обійтися в хайку, спробуйте без нього обійтися. Уникайте повторів слів, коренів слів, сенсу – будь-якого «масла масляного» – якщо це не є свідомим задумом.

планы на новый год заваленный бумагами стол планы на новый год *С. М. Ли*	плани на новий рік завалений паперами стіл плани на новий рік *Ольга Біла*

Будь-який художній твір – це місце зустрічі автора та читача. Але для хайку це твердження особливо актуальне – через малий його об’єм. Зрозуміле з напівслова людині однієї культурної традиції може бути незрозумілим людині з іншої країни з іншими звичаями та звичками. У хайку така співтворчість можлива лише якщо за умови знаходження автора та читача в єдиній смисловій та культурній площині.

Так само може виявитися грою в порожні ворота опис досвіду людини з іншої, ніж читач, «емоційної планети». Тому якщо ви хочете написати хайку, який зможуть зрозуміти інші люди, спочатку подумайте, як побудувати місток від образу, що з’явився у вашій свідомості, – до образу, який має виникнути у можливого читача.

стал я стар молодая картошка зеленый лук *Боруко*	я вже старий молода картопля зелена цибуля *Ольга Біла*

Показуйте, а не розповідайте!

Малюючи картину, показуючи самий мінімум, не закладайте в нього дещицю смислового пороху. Акцентуйте увагу на одній-двох взаємопов’язаних деталях так, щоб можна було, схопившись за кінчик нитки, розмотати весь клубок. Читач сам має поставити всередині себе питання «Чому?» або «Навіщо?» і сам знайти відповідь.

Утренний сумрак. У дырок в заборе большие очереди *Polay*	Ранкові сутінки Біля дірок у паркані довгі черги *Ольга Біла*
Первый летний дождик. Раскрываю и… складываю зонт. *Феликс Тамми*	Перший літній дощик Розкладаю і … Складаю парасольку *Ольга Біла*

Пишіть про реальні, а не вигадані події, використовуйте прості слова

Не треба говорити пишномовно, пафосно або використовувати «слівця», зрозумілі лише вам. Показуйте все таким, яке воно є. Але поєднуйте образи всередині хайку так, щоб вони могли зачепити читача, примусити його замислитися. Уявіть, що ви режисер кінокартини, і все, що у вас є – це три миті і зображення, які можна зняти без спецефектів; ще у вас є аромати, дотики, тепло, холод, біль – все те, що можна сприйняти органами почуттів…

елочный базар. сняв варежку ребенок гладит иголки *Светлана Бобкова*	ялинковий ярмарок без рукавиці дитина погладжує голки *Ольга Біла*

Ще на початку формування жанру творці хайку називали поезією щирі почуття і глибокі думки. Для того, щоб хоча б на мить змінити того, хто читає, щоб поєднати в трьох рядках вічне і минуще, природне і людське, високе та звичайне – щоб сказати багато через мало, показуючи при цьому тісний взаємозв’язок усього сущого, хайку має уміти згустити відчуття, спогади, почуття. Така смислова сконцентрованість і влучність може бути досягнута кількома засобами.

Не розжовуйте, а недоговорюйте

Важливі принципи поезії хайку – недомовленість, багатозначність і поствідчуття.

то один, то другой вздрогнет лист на яблоне *Ореховая Соня*	то один, то інший здригнеться лист на яблуні *Ольга Біла*

Автор хайку не називає почуття, а викликає його, підводячи того, хто читає, до розгортання свого ланцюжка асоціацій. Ефект, що називається хайку, порівняний з ефектом «недобудованого мосту»: перебратися по ньому на «протилежний берег» можна, лише добудувавши його у своїй уяві.

Відмовтесь від слів «яка туга», мені так погано», «любов пішла» і т. і.

маленький мальчик смотрит вслед поездам… закатное солнце *Владислав Васильев*	маленький хлопчик дивиться на від’їжджаючий потяг захід сонця *Ольга Біла*

Використовуйте прийом контрасту і протиставлення – об’єктів, планів, явищ, відчуттів…

капель по крышам переводят в летний вольер бегемотов *Вячеслав Канин*	капелиця до літнього вольєру переводять бегемотів *Ольга Біла*

Зіставляйте, порівнюйте – об’єкти, плани, явища, відчуття …

Це один з найбільш поширених прийомів хайку. Розставляйте поряд споріднені об’єкти і явища. Тільки забудьте про слова «як», «ніби», «немов», «схожий» - просто знаходьте ті моменти часу та простору, де збіг відбувається сам.

Залюбовался Огнём осенних листьев Бывалый пожарный *SKYdancer*	Замилувався Вогнем осіннього листя Колишній пожежний *Ольга Біла*

Прийом загального рядка

Другий рядок можна читати і з першого, і з третього.

полнолуние меж балконных прутьев кошачья морда *Леонид Попов*	повний місяць між балконних прутів морда кішки *Ольга Біла*

Каламбури, використання омонімів, гра слів

У російській та українській мовах омонімії менше, ніж у японській, але її також можна використовувати.

вино октября под теплым дождем побродить, настояться... *Тэнгу*	вино жовтня під теплим дощем побродити, настоятися *Ольга Біла*

Алюзії, літературні та культурно-історичні асоціації

Сон или явь? Трепетанье зажатой в горсти Бабочки... Ёса Бусон	Сон або дійсність? Трепіт стиснутого в долоні Метелика *Ольга Біла*

«У Бусона це відчутне достовірне відчуття затиснутого в долоні метелика, але цей конкретний метелик може сприйматися ширше – як людське життя взагалі, а у більш підготовленого читача слова «сон» і «Метелик», поставлені поряд, неминуче викличуть асоціацію з відомою казкою Чжуанцзи. Тому одного разу наснилося, що він метелик, і, прокинувшись, він не міг зрозуміти – чи то він Чжуанцзи, якому наснився метелик, чи то він метелик, якому наснилося, що він Чжуанцзи. Таким чином, сенс вірша все більше і більше розширюється – так кинутий у воду камінь залишає після себе кола на воді, що розходяться на всі боки». (Т. Соколова-Делюсіна. Японська поезія. М., 1999).

В море о камни Изрезала ноги: Русалочья бухта. *Наталия Хараг*	У морі каміння Порізані ноги: Русалчина затока. *Ольга Біла*

Те, що ноги були поранені не просто у якій-небудь затоці, а саме у Русалчиній, відразу виводить конкретну подію за межі досвіду окремої людини – згадується казка Андерсена… «Русалчина» читається як культурно-історична ремінісценція, тобто сприймається як прийом, широко розповсюджений у класичній японській поезії. Вірш сприймається природно і легко – саме через витончену алюзію.

Незвичайне у звичному

Намагайтеся показувати незвичайне у звичній ситуації. У середньовічних японських хайдзінів багато тривіршів, побудованих на цьому принципі, часто супроводжуваних вигуками, наприклад, «і раптом – гліциній цвіт».

в раме небо меняют рекламный щит *Дарья Баталина* перед лекцией то, что сейчас напишет стирает с доски *Светлана Бобкова* на цыпочках подходит к кровати разбудить дитя *Светлана Бобкова* Густо замешан На желтых листьях Первый снеговик *Нора* перед парадом расстреливают облака *Марина Хаген*	обрамлення неба змінюють рекламний щит *Ольга Біла* перед лекцією те, що напише зітре з дошки *Ольга Біла* навшпиньки підходить до ліжка розбуркати дитину *Ольга Біла* Густо замішаний На жовтому листі Перший сніговик *Ольга Біла* перед парадом розстрілюють хмари *Ольга Біла*

Коротко про те, чого не варто робити при складані хайку

1. Не пишіть в риму, вона дає відчуття завершеності, а в хайку має залишатися прочинена і така, що запрошує, недомовленість.

2. Не пишіть повчально, пишномовно або сентенційно, не давайте оцінок.

3. Не вигадуйте хайку «з голови», не оперуйте нематеріальним, абстрактним, але робіть предметом хайку оточуючий світ і власний досвід, нехай навіть уявний.

4. Не намагайтеся назвати почуття або стан, а лише покажіть їх.

5. Не пишіть афоризми, нав’язуючи те єдине уявлення, яке виникло у вас.

6. Не пишіть про інші часи, крім теперішнього, або пишіть через призму теперішнього – хайку має створювати відчуття, що події розгортаються у вас на очах.

7. Намагайтеся уникати явних метафор, порівнянь, уособлень тощо. Метафора припустима, якщо рівноможливе і метафоричне, і буквальне прочитання.

8. Прийом заради прийому робить хайку плоским і позбавляє безпосередності. Гра слів, графічні хитрощі та інше влучні доречні лише у випадку їх смислової адекватності – як у будь-якому художньому тексті.

хлопнула калитка закрываются на ночь лепестки ромашки *Этель Янова* не везет этот трамвай в парк *Белка* К старости Столько извилин в мозгу… Мысль потерял! *Wanja-san*	грюкнула хвіртка закривають на ніч пелюстки ромашки *Ольга Біла* не їде цей трамвай у парк *Ольга Біла* У старості Стільки звивин у мозку… Думку упустив! *Ольга Біла*

Шукайте таємницю. Міст, що неможливо добудувати

Коли в хайку співпокладаються або контрастують два зрозумілі образи – з цим все зрозуміло, міст будується і дає нам перейти від одного видимого простору в інше. Але бувають хайку, в яких видимим є тільки один берег – той, з якого все починається, на якому стоїть один кінець мосту. Інший же – втрачає в загадковому серпанку недовисловлене у вірші. Ми можемо тільки відчути глибину і принадну красу буття крізь вдало створені міжряддя хайку, розкласти ж можна на складові невловимий аромат, що витає навколо вірша, – так легко не вдається, його можна тільки вдихнути… Треба дуже пильно, ніжно і глибоко, майже медитативно слухати світ, природу, свою душу, і тоді, може бути, тому, хто дивиться, відкриється…

грохочет прибой. девушка с телефоном смотрит на воду *Глеб Секретта*	гуркоче прибій дівчина з телефоном дивить на воду *Ольга Біла*

І наостанок – одна східна казка, що перегукується з поезією хайку

Новий імператорський сад готували до відкриття три роки. Нарешті всі роботи були завершені, і імператор запросив усю знать помилуватися красою саду.

Усі були у захваті і розсипалися у компліментах. Але імператора цікавила думка Майстра Лін-чі, якого вважали неперевершеним знавцем цього виду мистецтва. Коли імператор звернувся до Лін-чі, усі присутні обернулися, і запанувала тиша. Лін-чі відповів:

– Дивно, але я не бачу сухого листя. Як життя може існувати без смерті? Через те, що тут немає сухого листя, сад мертвий. Я думаю, що сьогодні вранці його дуже ретельно підметали. Накажіть принести трохи сухого листя.

Коли листя принесли і розкидали, вітер почав грати ним. Шурхіт листя – і сад ожив! Майстер сказав:

– Тепер все у порядку, Ваш сад прекрасний, але був занадто доглянутий.

Мистецтво стає величнішим, коли не виявляє себе.

Бажаємо успіхів!