

«Из истории сонета»

Тезис

На четырёх на бронзовых своих
Широких ножках, вроде львиных лап,
Четырнадцатистрочный прочный стих
Стоит в веках – и сдвинулся хотя б!
Новелла Матвеева. К сонету

Цель исследования

- Дать понятие об особенностях жанра сонета;
- познакомиться с развитием жанра;
- показать взаимосвязь западноевропейской и русской литератур.

Ход исследования

Работа учащихся в группах:

- 1) нахождение и исследование материалов по темам,
- 2) подбор иллюстраций и портретов сонетистов,
- 3) отбор сонетов для чтения наизусть,
- 4) работа со словарём литературоведческих терминов.

Основополагающий вопрос

Почему сонет живёт и сейчас?

Проблемный вопрос

Сколько при такой жёсткой и экономной форме может вместить этот жанр?

Темы самостоятельных исследований учащихся

- 14 строк: единство и борьба противоположностей.
- Историческая жизнь жанра: приключения во времени и пространстве.
- Самоосознание сонета: сонеты о сонетах и сонетистах.

14 строк: единство и борьба противоположностей.

14 строк: два катрена (четверостишия) и два терцета (трёхстишия).

Сонет – счастливо найденное сочетание органической цельности и необычайно развитой способности к внутреннему членению на равно- и неравновеликие элементы, чутко реагирующему на отнюдь не формальную логику развёртывания лирической темы.

Честь изобретения сонета «суровый судия французских рифмачей», законодатель европейского классицизма Никола Буало-Депрео отдавал предводителю муз и покровителю поэзии солнечному богу Аполлону-Фебу, который

*В тот день, когда он был на стихотворцев зол,
Законы строгие сонета изобрёл.
Вначале, молвил он, должны быть два катрена;
Соединяют их две рифмы неизменно;
Двумя терцетами кончается Сонет:
Мысль завершённую хранит любой терцет.
В Сонете Аполлон завёл порядок строгий:
Он указал размер и сосчитал все слоги,
В нём повторять слова поэтам запретил
И бледный вялый стих сурово осудил.
Теперь гордится он работой не напрасной:
Поэму в сотни строк затмил Сонет прекрасный.*

(Н.Буало. Поэтическое искусство. Пер. Э.Линецкой)

Едва ли предложенная версия происхождения сонета заслуживает полного доверия.

Древнегреческий бог мог изобрести сонет только в случае своего действительного, а не метафорического бессмертия.

Родиной сонета стала Италия, точнее Сицилия. Он появился на переломе от средневековья к эпохе Возрождения, в самом начале XIII века, в атмосфере высочайшей поэтической культуры.

В дальнейшем канонизировались три основных типа европейского сонета:

- 1) итальянский: авав авав или авва авва и два терцета на два или три созвучия;
- 2) французский: авва авва и два терцета на три созвучия;
- 3) английский: три катрена перекрёстной рифмовки и заключительное двустишие.

Сонет по праву считается самой строгой поэтической формой.

Сонет

(из словаря литературоведческих терминов)

- **СОНЕТ** (итальянское sonetto), твердая форма: стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия — катрена (на 2 рифмы) и 2 трехстишия — терцета (на 2 или 3 рифмы), чаще всего во "французской" последовательности — abba abba ccd eed (или ccd ede) или в "итальянской" — abab abab cdc dcd (или cde cde) (смотри Рифма); условно к сонету относят "английскую" рифмовку — abab cdcd efef gg (у У. Шекспира). Возник в 13 в. в Италии; особенно популярен в поэзии Возрождения, барокко, романтизма, отчасти символизма и модернизма. Образец — "Поэту" А.С. Пушкина. Цикл (поэма) из 15 архитектурно связанных сонетов называется "венком сонетов".

Со временем выделились и также канонизировались аномальные варианты сонета:

- 1) *хвостатый: 2 катрена + 3 терцета;*
- 2) *сонет с кодой: добавляется лишняя, 15-я строка;*
- 3) *двойной: после каждого нечётного стиха катрена и чётного стиха каждого терцета вставляется укороченный стих;*
- 4) *безголовый: 1 четверостишие + 2 терцета;*
- 5) *половинный: 1 катрен + 1 терцет;*
- 6) *опрокинутый: 2 терцета + 2 катрена;*
- 7) *сплошной: и катрены и терцеты построены на двух общих созвучиях;*
- 8) *хромой: четвёртый стих в катренах длиннее или короче предшествующих.*

Историческая жизнь жанра: приключения во времени и пространстве.

Первым обращением к сонету была знаменитая книга Данте Алигьери «Новая Жизнь» (1292 – 1293). Она составляет 26 сонетов (из них два двойных) и автокомментарий о любви поэта к Донне Беатриче.

Сонет стал превосходным средством выражения чувств и переживаний. Мастером, который довёл его до невиданного блеска, явился Франческо Петрарка, создавший только в составе «Книги песен» более трёхсот сонетов.

Авторитет Петрарки-сонетиста был непрекращаемо не только в Италии, но и далеко за её пределами. Заданную им инерцию подхватили и развили в других странах.

В Италии

Дж. Бруно

Т. Тассо

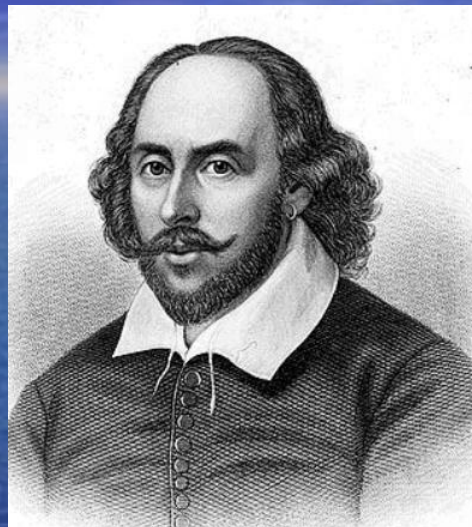
В Испании и Португалии

Л. ди Камоэнс

В Англии

В Шекспир

Дж. Мильтон

Во Франции

Ш.Бодлер

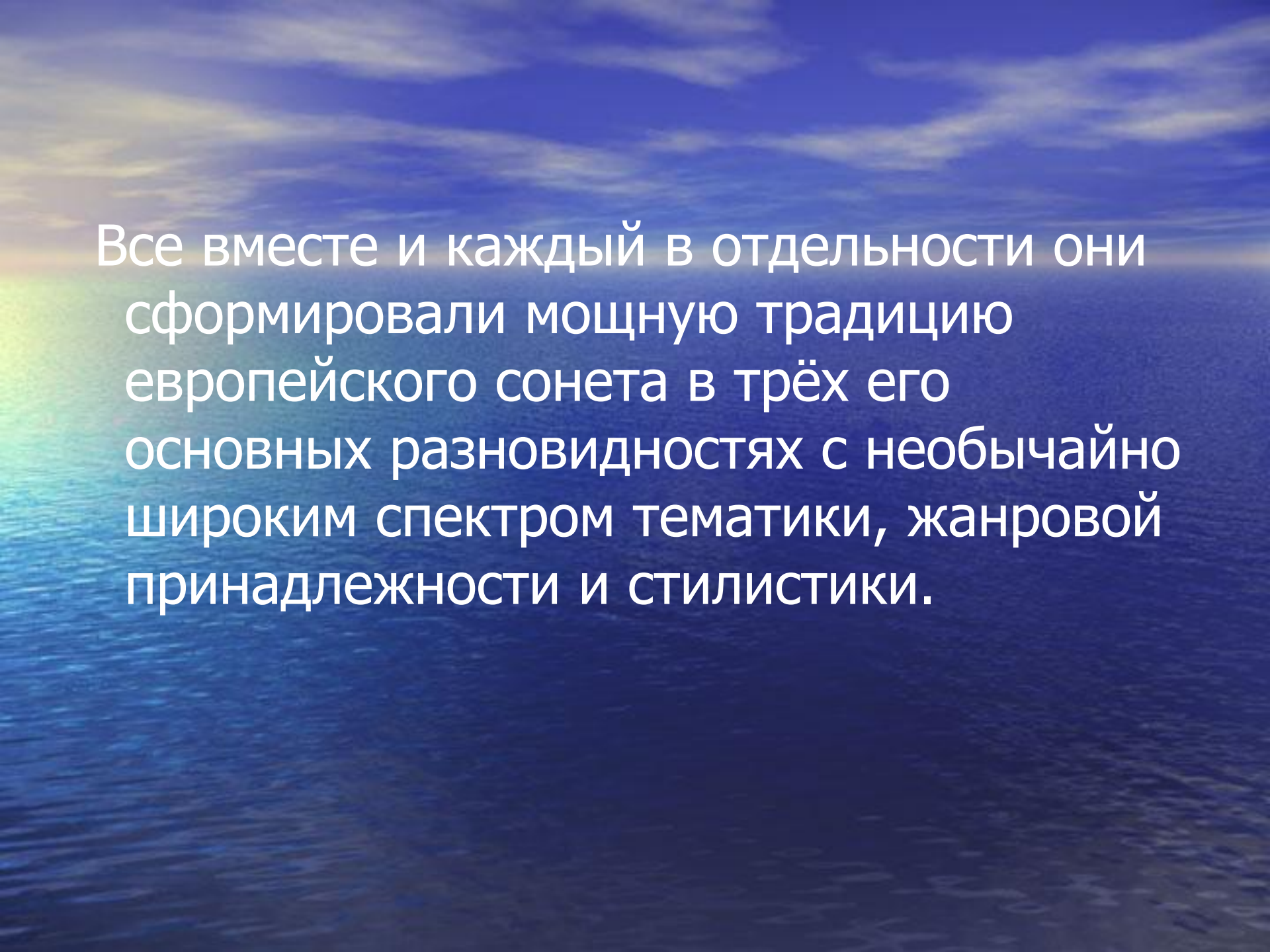

В Германии

И.-В.Гёте

Все вместе и каждый в отдельности они сформировали мощную традицию европейского сонета в трёх его основных разновидностях с необычайно широким спектром тематики, жанровой принадлежности и стилистики.

Самоосознание сонета: сонеты о сонетах и сонетистах

- 1) весьма почтенный возраст (ему без малого 800 лет);
- 2) исключительно чистая,
«аристократическая» родословная;
- 3) верность традициям.

В. Шекспир. 66-й сонет.

Зову я смерть. Мне видеть нестерпим
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье.

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой.

И прямоту, что глупостью сльвёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Всё мерзостно, что вижу я вокруг,
Но как тебя покинуть, милый друг!
(пер. С. Маршака.)

История русского сонета насчитывает уже два с половиной столетия. В 1735 г. В.К. Тредиаковский пишет первый сонет на русском языке.

С тех пор сонет стал неотъемлемой частью репертуара русской поэзии, вместив в себя самые разнообразные тематические мотивы: признания в любви и дружбе, философские обобщения, гражданские лозунги, портреты знаменитых творцов сонета, художников, музыкантов, государственных деятелей, юмор, сатиру, то есть практически всё содержание отечественного стиха.

За два с половиной века были периоды взлётов и падения интереса к сонету. Два главных пика приходятся на «золотой» и «серебряный» век русской поэзии.

В 1830 году Пушкин написал свой знаменитый Сонет о сонете:

*Суровый Дант не презирал сонета,
В нём жар любви Петрарка изливал,
Игру его любил творец Макбета,
Им скорбну мысль Камюэнс облакал.*

*И в наши дни пленяет он поэта;
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.*

*Под сенью гор Тавриды отдалённой
Певец Литвы в его размер стеснённый
Свои мечты мгновенно заключал.*

*У нас его ещё не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.*

Конечно, сонеты о сонете писали в русской поэзии и до Пушкина, н – р, представитель sentimentalной школы И.И.Дмитриев – «Сонет» (1796) или В.А.Жуковский – «За нежный поцелуй ты требуешь сонета...» (1806); наконец, проблематику пушкинского сонета предвосхищает сонет его лицейского товарища Антона Дельвига «Н.М.Языкову» (1822), посвящённый не столько прошлой, сколько грядущей истории отечественного сонета...

В.А.ЖУКОВСКИЙ

СОНЕТ 1806г

За нежный поцелуй ты требуешь сонета,
Но шутка ль быть творцом четырнадцати строк
На две лишь четки рифм? Скажи сама, Лилета:
„А разве поцелуй безделка!“ Дай мне срок!
Четыре есть стиха, осталось три куплета.
О Феб! о добрый Феб! не будь ко мне жесток,
Хотя немножечко парнасского мне света!
Еще строфа! Смелей! Уж берег недалек!

Но вот уж и устал! О мука, о досада!
Здесь, Лила — поцелуй! тут рифма и — надсада!
Как быть? Но бог помог! еще готов терцет!

Еще б один — и все! пишу! хоть до упада!
Вот!.. Вот! почти совсем!.. О радость, о награда!
Мой, Лила, поцелуй, и вот тебе сонет!

А.Дельвиг «Н.М.Языкову»

Младой певец, дорогою прекрасно
Тебе идти к парнасским высотам,
Тебе венок (поверь моим словам)
Плетёт Амур с каменной сладкогласной.

От ранних лет я пламень не напрасный
Храню в душе, благодаря богам,
Я им влеком к возвышенным певцам
С какою-то любовью пристрастной.

Я Пушкина младенцем полюбил
С ним разделил я грусть и наслажденье,
И первый я его услышал пенье

И за себя богов благословил,
Певца Пиров я с музой подружил
И славой их горжусь в вознагражденье.

Несмотря на то, что сам Пушкин создал всего три стихотворения в сонетном жанре («Мадонна», «Поэту», «Сонет о сонете») в течение одного 1830г., его авторитет и в этой сфере поэтического творчества дал о себе знать, отзывавшись в творчестве отечественных сонетистов.

Не пресеклась пушкинская традиция и в XXвеке. Недаром Леонид Гроссман в своём «Русском сонете» (нач.20-х гг.) из цикла «Плеяда» к признанным корифеям прошлого присоединяет имена своих современников: Вяч. Иванова,
К.Бальмонта,
В.Брюсова,
М.Волошина.

К. Бальмонт

Творить из мглы, расцветов и лучей,
Включить в оправу стройную сонета
Две капельки росы, три брызга света
И помысел, что вот ещё ничей.

Узнать в цветах огонь родных очей,
В журчаньи птиц услышать звук привета,
И так прожить весну и грезить лето,
А в стужу целоваться горячей.

Не это ли весёлая наука,
Которой полный круг, в расцвете лет,
Пройти повинен мыслящий поэт?..

И вновь следить в духовных безднах звука,
Не вспыхнул ли ещё не бывший след
От лета сказок, духов и комет.

В. Брюсов

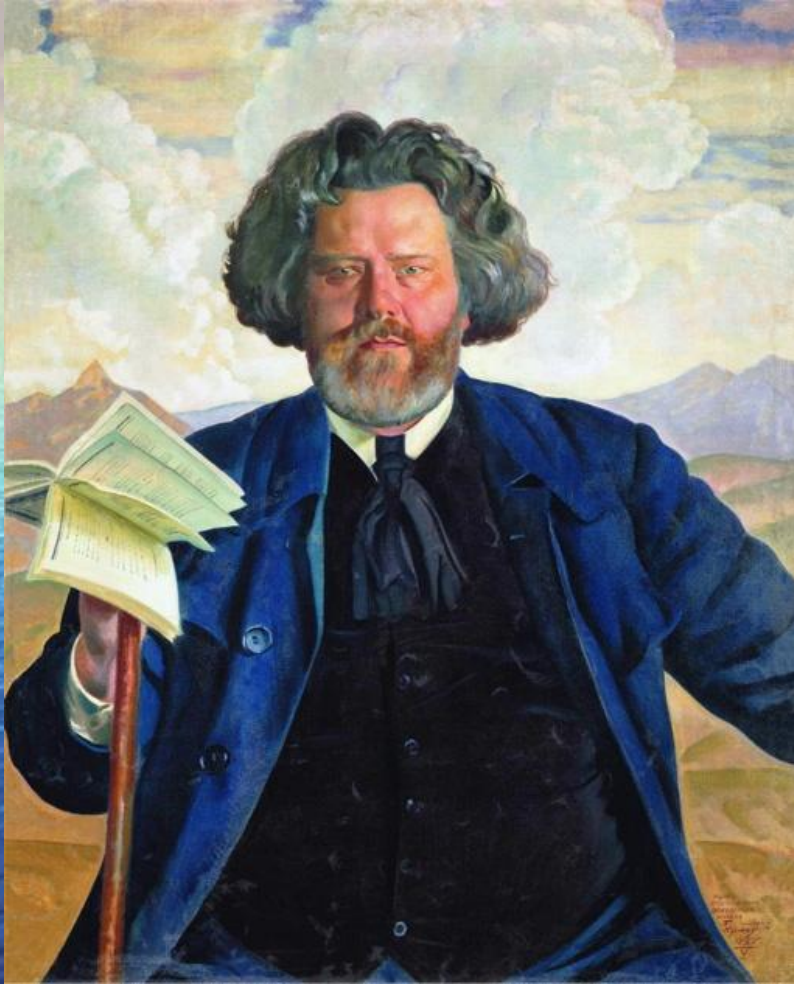
Как силы светлого и грозного огня,
Как пламя, бьющее в холодный небосвод,
И жизнь, и гибель я; мой дух всегда живёт,
Зачатие и смерть в себе самом храня.

Хотя б никто не знал, не слышал про меня,
Я знаю, я поэт! Но что во мне поёт,
Что голосом мечты меня зовёт вперёд,
То властно над душой, весь мир мне заслоня.

О бездна! Я тобою отторжён от всех!
Живу среди людей, но непонятно им,
Как мало я делю их горести и смех,

Как горько чувствую себя среди них чужим
И как могу, за мглой моих безмолвных дней,
Видений целый мир таить в душе своей.

М. Волошин

Как некий юноша, в скитаньях без возврата,
Иду из края в край и от костра к костру,
Я в каждой девушке предчувствую сестру
И между юношей ищу напрасно брата.

Щемящей радостью душа моя объята.
Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру.
Я знаю, что приду к отцовскому шатру,
Где ждут меня мои и где я жил когда-то.

Бездомный, долгий путь указан мне судьбой;
Пускай другим он чужд – я не зову с собой:
Я странник и поэт, мечтатель и прохожий...

Любимое – со мной. Минувшего не жаль.
А ты, - что за плечом, со мною тайно схожий,
Несбыточной мечте больше жги и жаль!

Леонид Гроссман. «Русский сонет».

Суровый Дант не презирал сонета.
Пушкин.

Раскрыл нам Дельвиг таинства сонета,
Чем трудный шифр был Тредьяковским дан,
И принял Пушкин кованый чекан
Для строгих дум о подвиге поэта.

С тех пор игра квадранта и терцета
Манит певцов Гиперборейских стран.
И стих Ронсара вьётся, как аркан,
У Каролины Павловой и Фета.

Его размерам царственность придав,
Венок сплетает пышный Вячеслав
Строфей, чей лад торжественно роскошен.

Бальмонт и Брюсов чтут канон его,
И хищный облик тёзки своего
Обводит им Максимильян Волошин.

Вывод

- История сонета демонстрирует влияние западноевропейской литературы на русскую, а затем и обратное влияние. Взгляд на человека, как на прекрасное творение Бога, восхищение его красотой, силой, умом, талантами становится традиционным. Об этом говорит творчество Пушкина, чьи традиции продолжила русская литература.
- К форме сонета обращались многие поэты в России в XIX и в начале XX века. Существует ещё «венок сонетов» - пятнадцать сонетов, связанных в особом порядке между собой. Последний сонет в этом венке состоит из первых строк всех сонетов.
- Сонет живёт и сейчас – совершенная форма, проверенная временем.

Закрепление и проверка полученных знаний

Тематический тест.

- 1) Какая страна является родиной сонета?
- 2) Назовите традиционные темы сонетов.
- 3) Назовите основоположников жанра сонета.
- 4) Какова традиционная форма сонета?

Библиография

- *Сонет серебряного века. М., «Правда», 1990.*
- *Гроссман Л. Поэтика сонета. Проблемы поэтики. М., Л., 1925.*
- *Бальмонт К.Д. Стихотворения. Л., 1969.*
- *Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7т. М., 1973 – 1975.*
- *Волошин М. Стихотворения. Л., 1977.*

Источники иллюстраций

- Фото Сицилии <http://subscribe.ru/archive/tr>
- Портрет Д.Алигьери <http://lichnosti.net> Портрет Д.Алигьери http://lichnosti.net/photo_179
- Портрет Ф.Петрарки <http://www.flip.kz> Портрет Ф.Петрарки <http://www.flip.kz/descript> Портрет Ф.Петрарки <http://www.flip.kz/descript?ca>
- Портрет Т.Тассо <http://www.help-rus-student.ru> Портрет Т.Тассо <http://www.help-rus-student.ru>
- Портрет Дж.Бруно <http://worldofscience.ru> Портрет Дж.Бруно <http://worldofscience.ru/filos>
- Портрет Л. ди Камоэнса <http://persons-info.com> Портрет Л. ди Камоэнса <http://persons-info.com/index>
- Портрет В. Шекспира <http://persons-info.com> Портрет В. Шекспира <http://persons-info.com/index>