

История сонета



Сонет в творчестве поэтов Серебряного века

- Сонет (итал. sonetto, окс. sonet) — твёрдая поэтическая форма: стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишия-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). Принято относить к сонетам также «шекспировский сонет», или сонет с «английской» рифмовкой — abab cdcd efef gg (три катрена и заключительное двустишие, называемое «сонетным ключом»), — приобретший особую популярность благодаря Уильяму Шекспиру.

Структурные признаки классического сонета

- Количество строк — четырнадцать;
- количество строф — четыре (два катрена, два терцета);
- повторяемость рифм;
- система рифмовки:
- перекрёстная или охватная в катренах;
- разнообразная в терцетах;
- размер — распространённый в поэзии:
- голландской, немецкой, русской, скандинавских стран — пятистопный или шестистопный ямб;
- английской — пятистопный ямб;
- итальянской, испанской, португальской — одиннадцатисложный стих;
- французской — alexandrinский стих.

- Сонет возник в XIII в. в Италии. Первый из известных сонетов был написан Якопо да Лентини (годы деятельности 1215 — 1233) — нотариусом при дворе короля Сицилии Фридриха II и поэтом «сицилийской школы». Первые итальянские сонеты своим ритмом, строем, перекрёстной схемой рифмы были близки к народной песне. В дальнейшем сонетную форму культивировали поэты «dolce stil nuovo» (Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, Чино да Пистойя) и представители демократической поэтической школы Тосканы (Чекко Анджольери, ит. Сессо Angiolieri). В творчестве первых получил дальнейшее развитие пришедший из поэзии трубадуров культ возлюбленной. В сонетах поэтов dolce stil nuovo женщина обожествляется, разрушаются сословные преграды в любви, исследуется духовный мир человека, совершенствуется поэтический язык. В плебейской поэзии Анджольери и его последователей воспевается будничная жизнь с её простыми человеческими радостями. Параллельно с любовным возникают сонеты политический и сатирический. Канонические правила написания сонета были сформулированы в 1332 году юристом из Падуи Антонио да Темпо.

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

- (1265-1321), итальянский поэт. Родился в середине мая 1265 во Флоренции. Представление о юности поэта дает его автобиографическая повесть в стихах и прозе Новая жизнь (*La vita nuova*, 1293), рассказывающая о любви Данте к Беатриче (считается, что это была Биче, дочь Фолько Портинари) с момента первой встречи, когда Данте было девять лет, а ей восемь, и до смерти Беатриче в июне 1290. Стихи сопровождаются прозаическими вставками, объясняющими, как появилось то или иное стихотворение. В этом произведении Данте развивает теорию куртуазной любви к женщине, примиряя ее с христианской любовью к Богу. После смерти Беатриче Данте обратился к утешению философией и создал несколько аллегорических стихотворений во славу этой новой "дамы".



Сонет LXV



- Любимой очи излучают свет
- Живого благородства, и повсюду
- Что ни возьми -- при них подобно чуду,
- Которому других названий нет.
- Увижу их -- и трепещу в ответ,
- И зарекаюсь: "Больше я не буду
- Смотреть на них", но вскоре позабуду
- И свой сердечный страх, и тот обет.
- И вот опять пеняю виноватым
- Моим глазам и тороплюсь туда,
- Где, ослепленный, снова их закрою,
- Где боязливо тает без следа
- Желание, что служит им вожатым.
- Амуру ли не ведать, что со мною?

Никола Буало

- Теоретическое осмысление жанра сонета получает широкое распространение в XVII веке. Так, Никола Буало в "Поэтическом искусстве", явившимся манифестом классицизма, посвятил несколько строк восхвалению сонета, правила которого будто предписаны самим Аполлоном:
- Французских рифмачей желаю извести,
- Законы строгие в Сонет решил внести:
- Дал двух катренов он единый строй в начале,
- Чтоб рифмы в них нам восемь раз звучали;
- В конце шесть строк велел искусно поместить
- И на терцеты их по смыслу разделить.
- В Сонете вольности нам запретил он строго:
- Счет строк ведь и размер даны веленьем бога;
- Стих слабый никогда не должен в нем стоять,
- И слово дважды в нем не смеет прозвучать.
- Буало теоретически закрепил практику сочинения сонетов, его предписания стали нормой на долгое время.

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

1304 - 1374)

- Франческо Петрарка родился 20 июля 1304 года в местечке Ареццо в Тоскане. Его отец был флорентийским нотариусом, но был вынужден бежать из Флоренции в результате политической борьбы, развернувшейся в городе. В то же время Флоренцию покинул и Данте Алигьери. После долгих переездов семья Петrarки осела в Авиньоне, в Провансе.
- Петрарка изучал право во французском университете в Монпелье, а затем в Болонье.
- В 1326 году 22-летний Петрарка принял духовное звание и стал членом монашеского ордена Францисканцев.
- Но главные интересы Петrarки были сосредоточены вовсе не на духовном служении. Он был увлечен книгами античных авторов, в первую очередь сочинениями Вергилия, свободно читал и писал на латыни.
- 6 апреля 1327 года в Черную Пятницу перед Пасхой в церкви Санта-Кьяра в Авиньоне Петrarка встретил свою Лауру.
- Портрет Лауры де Нев. Неизвестный художник
- Он писал о ней и адресовал ей стихи 30 лет. Именно эти стихи, написанные по-итальянски, и принесли Петrarке всемирную славу. Хотя, вероятнее всего, лично Петrarка и Лаура даже не были знакомы.

- В стихах Петрарка сообщает, что через 21 год, после того как он увидел Лауру, она скончалась. Книга стихов Петрарки «Канцоньере» составлена из двух частей: «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры», в ней 317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллад и 4 мадригала.
- Большинство исследователей склоняется к тому, что легендарной Лаурой была жена графа Хьюго де Сада (Hugues de Sade), отдаленного предка маркиза де Сада. Ее звали Лаура де Нёв (Laura de Noves), она происходила из знатной семьи и родилась в 1310 году. Лаура вышла замуж, когда ей было 15 лет, в 1325 году, и 23 года спустя скончалась.
- Когда Петрарка встретил Лауру, между ними лежала пропасть, и ни о какой взаимной любви речь идти просто не могла. Она была верной женой и женщиной строгих правил. А Петрарка уже стал монахом, то есть дал обет безбрачия.
- Читала ли она стихи Петрарки, знала ли вообще об их существовании — неизвестно.

ПЕТРАРКА И ЛАУРА



- Есть существа, которые глядят

- На солнце прямо, глаз не закрывая;
- Другие, только к ночи оживая,
- От света дня оберегают взгляд.
- И есть еще такие, что летят
- В огонь, от блеска обезумевая:
- Несчастных страсть погубит роковая;
- Себя не даром ставлю с ними в ряд.

- Красою этой дамы ослепленный,

- Я в тень не прячусь, лишь ее замечу,
- Не жажду, чтоб скорее ночь пришла.
- Слезится взор, однако ей навстречу
- Я устремляюсь, как замороженный,
- Чтобы в лучах ее сгореть дотла.

ШЕКСПИР . СОНЕТЫ О ЛЮБВИ



УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

● Сонет 93



- Что ж, буду жить, приемля как условие,
 - Что ты верна. Хоть стала ты иной,
 - Но тень любви нам кажется любовью.
 - Не сердцем - так глазами будь со мной.
-
- Твой взор не говорит о перемене.
 - Он не таит ни скуки, ни вражды.
 - Есть лица, на которых преступления
 - Чертят неизгладимые следы.
-
- Но, видно, так угодно высшим силам:
 - Пусть лгут твои прекрасные уста,
 - Но в этом взоре, ласковом и милом,
 - По-прежнему сияет чистота.
-
- Прекрасно было яблоко, что с древа
 - Адаму на беду сорвала Ева.

Сонет 102

- Люблю, - но реже говорю об этом,
- Люблю нежней, - но не для многих глаз.
- Торгует чувством тот, что перед светом
- Всю душу выставляет напоказ.
- Тебя встречал я песней, как приветом,
- Когда любовь нова была для нас.
- Так соловей гремит в полночный час
- Весной, но флейту забывает летом.
- Ночь не лишится прелести своей,
- Когда его умолкнут излинянья.
- Но музыка, звуча со всех ветвей,
- Обычной став, теряет обаянье.
- И я умолк подобно соловью:
- Свое пропел и больше не пою.

Сонет 116



- Мешать соединенью двух сердец
- Я не намерен. Может ли измена
- Любви безмерной положить конец?
- Любовь не знает убыли и тлена.

- Любовь - над бурей поднятый маяк,
- Не меркнущий во мраке и тумане.
- Любовь - звезда, которою моряк
- Определяет место в океане.

- Любовь - не кукла жалкая в руках
- У времени, стирающего розы
- На пламенных устах и на щеках,
- И не страшны ей времени угрозы.

- А если я не прав и лжет мой стих,
- То нет любви - и нет стихов моих!

А.С.ПУШКИН «МАДОННА»

- Не множеством картин старинных мастеров
- Украсить я всегда желал свою обитель,
- Чтоб суеверно им дивился посетитель,
- Внимая важному суждению знатоков.
- В простом углу моем, среди медленных трудов,
- Одной картины я желал быть вечно зритель,
- Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
- Пречистая и наш божественный спаситель -
- Она с величием, он с разумом в очах -
- Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
- Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
- Исполнились мои желания. Творец
- Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
- Чистейшей прелести чистейший образец.
- .

Н.Н.ГОНЧАРОВА



А.С.ПУШКИН «ПОЭТУ»

- Поэт! не дорожи любовью народной.
 - Восторженных похвал пройдет минутный шум;
 - Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
 - Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
-
- Ты царь: живи один. Дорогою свободной
 - Иди, куда влечет тебя свободный ум,
 - Усовершенствуя плоды любимых дум,
 - Не требуя наград за подвиг благородный.
-
- Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
 - Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
 - Ты им доволен ли, взыскательный художник?
-
- Доволен? Так пускай толпа его бранит
 - И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
 - И в детской резвости колеблет твой треножник.

А.С.ПУШКИН «СОНЕТ»

- Суровый Дант не презирал сонета;
 - В нем жар любви Петрарка изливал;
 - Игру его любил творец Макбета;
 - Им скорбну мысль Камозэнс 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 отдаленной
 - Певец Литвы в размер его стесненный
 - Свои мечты мгновенно заключал.
-
- У нас еще его не знали девы,
 - Как для него уж Дельвиг забывал
 - Гекзаметра священные напевы.
 - 1830



Сонет к форме В.БРЮСОВ

- Есть тонкие властительные связи
 - Меж контуром и запахом цветка.
 - Так бриллиант невидим нам, пока
 - Под гранями не оживет в алмазе.
-
- Так образы изменчивых фантазий,
 - Бегущие, как в небе облака,
 - Окаменев, живут потом века
 - В отточенной и завершенной фразе.
-
- И я хочу, чтоб все мои мечты,
 - Дошедшие до слова и до света,
 - Нашли себе желанные черты.
-
- Пускай мой друг, разрезав том поэта
 - Упьется в нем и прелестью сонета
 - И буквами спокойной красоты!
-
- 6 июня 1895



В.БРЮСОВ



ЖЕНЩИНЕ

- Ты — женщина, ты — книга между книг,
- Ты — свёрнутый, запечатлённый свиток;
- В его строках и дум и слов избыток,
- В его листах безумен каждый миг.
- Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
- Он жжёт огнем, едва в уста проник;
- Но пьющий пламя подавляет крик
- И славословит бешено среди пыток.
- Ты — женщина, и этим ты права.
- От века убрана короной звёздной,
- Ты — в наших безднах образ божества!
- Мы для тебя влечём ярем железный,
- Тебе мы служим, тверди гор дробя,
- И молимся — от века — на тебя!

К.БАЛЬМОНТ



ХВАЛА СОНЕТУ

- Люблю тебя, законченность сонета,
- С надменною твоею красотой,
- Как правильную четкость силуэта
- Красавицы изысканно-простой,
- Чей стан воздушный, с грудью молодой,
- Хранит сиянье матового света,
- В волне волос недвижно-золотой,
- Чьей пышностью она полуодета.
- Да, истинный сонет таков, как ты,
- Пластическая радость красоты,-
- Но иногда он мстит своим напевом.
- И не однажды в сердце поражал
- Сонет несущий смерть, горящий гневом,
- Холодный, острый, меткий, как кинжал.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ



О.МАНДЕЛЬШТАМ «КАЗИНО»

- Я не поклонник радости предвзятой,
- Подчас природа — серое пятно.
- Мне, в опьяненьи легком, суждено
- Изведать краски жизни небогатой.



- Играет ветер тучею косматой,
- Ложится якорь на морское дно,
- И бездыханная, как полотно,
- Душа висит над бездною проклятой.

- Но я люблю на дюнах казино,
- Широкий вид в туманное окно
- И тонкий луч на скатерти измятой;

- И, окружен водой зеленоватой,
- Когда, как роза, в хрустале вино,—
- Люблю следить за чайкою крылатой!

- Май 1912

И.СЕВЕРЯНИН



И.СЕВЕРЯНИН «БЛОК»

- Красив, как Демон Врубеля для женщин,
 - Он лебедем казался, чье перо
 - Белей, чем облако и серебро,
 - Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем.
-
- Благожелательный к меньшим и меньшим,
 - Дерзал — поэтно видеть в зле добро.
 - Взлетал. Срывался. В дебрях мысли брел.
 - Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.
-
- Он тщетно на земле любви искал:
 - Ее здесь нет. Когда же свой оскал
 - Явила Смерть, он понял: — Незнакомка...
-
- У рая слышен легкий хруст шагов:
 - Подходит Блок. С ним — от его стихов
 - Лучащаяся — странничья котомка...

И.БУНИН



И.БУНИН «ВЕЧЕР»

- О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

- А счастье всюду. Может быть, оно -

- Вот этот сад осенний за сараем

- И чистый воздух, льющийся в окно.

- В бездонном небе легким белым краем

- Встает, сияет облако. Давно

- Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,

- А счастье только знающим дано.

- Окно открыто. Пискнула и села

- На подоконник птичка. И от книг

- Усталый взгляд я отвожу на миг.

- День вечереет, небо опустело.

- Гул молотилки слышен на гумне...

- Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

- 1909