

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И СТИЛЯ СОНЕТ У.ШЕКСПИРА
У.ШЕКСПИРДИН СОНЕТТЕРИНИН КОМПОЗИЦИЯСЫНЫН ЖАНА СТИЛИНИН
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
THE PECULIARITIES COMPOSITION AND STYLE OF SHAKESPEARE'S SONNET

Сулейманова Т.А. – старший преподаватель, ЖАГУ
Тойчужева В.М. – преподаватель, ЖАГУ

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности композиции, формы и содержание сонетов Шекспира. Шекспиром разработана новая схема написания сонетов, в отличие от классической итальянской, которая получила название шекспировской. Сонеты состоят из двух циклов - сонеты к другу и сонеты к возлюбленной. Есть еще один цикл, это- лирические размышления поэта. В "Сонетах" три персонажа: Друг, Смуглая дама и Поэт. "Сонеты" Шекспира – подлинный шедевр английской лирики эпохи Возрождения.

Аннотация: Бул макалада У.Шекспирдин сонеттеринин композициясы, формасы жана мазмунунун өзгөчөлүктөрү аныкталган. Шекспир сонет жазуунун жаңы схемасын иштеп чыккан, ал мурдагы классикалык италиялыктан айырмаланган, ошондуктан шекспирдики деген атка конгон. Сонеттер эки циклдан турат – досуна жана сүйүгөнүнө арналган сонеттер. Мындан сырткары, дагы бир цикл бар, бул – акындын лирикалык ой жүгүртүүсү. Сонеттерде үч каарман бар: Досу, Кара тору айым жана Акын. Шекспирдин сонеттери - Англиянын Кайра жаратуу доорундагы кайталангыс шедевр.

Annotation: This article describes the features of composition, form and content of Shakespeare's sonnets. Shakespeare developed a new scheme of writing sonnets, in contrast to the classic Italian, which was called Shakespeare. The sonnets consist of two cycles - the sonnets to the friend and sonnets to the beloved. There is another cycle, this lyrical reflections of the poet. In the "Sonnets" three characters: Friend, Dark lady, and Poet. "Sonnets" of Shakespeare – is a masterpiece of English lyric poetry of the Renaissance.

Ключевые слова: сонет, Возрождение, композиция, замысел, идея, форма, сюжет, образ, персонаж, лирика, лирический герой, цикл, внутренний мир, тема.

Ачык сөздөр: сонет, Кайра жаратуу, композиция, багыт, идея, форма, сюжет, образ, персонаж, лирика, лирикалык баатыр, цикл, ички дүйнө, тема.

Key words: sonnet, Revival, composition, idea, form, plot, image, character, lyrics, lyrical hero, cycle, inner world, theme.

Форма сонета была изобретена давно. Ее создали провансальские поэты, но свое классическое развитие сонет получил в Италии эпохи Возрождения.

Форма сонета была придумана тогда, когда считалось, что искусство поэта требует владения самыми сложными и трудными приемами стихосложения. Как мы знаем –

"Суровый Дант не презирал сонета;

В нем жар любви Петрарка изливал...".

И именно Петрарка поднял искусство написания сонетов на величайшую высоту.

В сонете 14 строк. Классическая итальянская форма сонета строится следующим образом: два четверостишия и два трехстишия с определенной системой рифм: *авва авав ccd ede* или *авав авав ccd eed*. Сонет не допускает повторения слов (кроме союзов и предложных слов или артиклей). Первое четверостишие должно содержать экспозицию, то

есть изложение темы, причем уже самая первая строка должна сразу вводить читателя в тему стихотворения. Во втором четверостишии дается дальнейшее развитие темы, иногда по принципу противопоставления. В трехстишиях дается решение темы, итог, вывод из размышлений автора.

Трудность формы, строгость композиционных принципов увлекли поэтов эпохи Возрождения. В Англии сонет ввел Уайет. Сначала английские поэты следовали итальянской схеме построения сонета, затем выработалась своя система его композиции. Английская форма сонета состоит из трех четверостиший и заключительного двустишия (куплета). Принятый порядок рифм: *avaa cdcd efef gg*. Эта система является более простой по сравнению с итальянской схемой Петрарки. Так как ею пользовался Шекспир, то она получила название шекспировской.

Как и в классическом итальянском сонете, каждое стихотворение посвящено одной теме. Как правило, Шекспир следует обычной схеме: первое четверостишие содержит изложение темы, второе - ее развитие, третье - подводит к развязке, и заключительное двустишие в афористической лаконичной форме выражает итог. Иногда это вывод из сказанного выше, иногда, наоборот, неожиданное противопоставление всему, о чем говорилось раньше, и, наконец, в некоторых случаях просто заключение, уступающее в выразительности предшествующим четверостишиям - мысль как бы затихает, успокаивается. В ряде случаев Шекспир нарушает этот принцип композиции. Некоторые сонеты представляют собой последовательное от начала до конца развитие одной темы посредством множества образов и сравнений, иллюстрирующих главную мысль.

Вчитываясь в "Сонеты", можно видеть, как Шекспир овладевал этой сложной формой. В некоторых сонетах еще чувствуется скованность поэта - форма как бы тянет его за собой. Постепенно Шекспир достигает той свободы владения формой, когда ни сам он, ни мы уже не ощущаем ее рамок, и тогда оказывается, что в 14 строк можно вместить целый мир, огромное драматическое содержание, бездну чувств, мыслей и страстей.

Множество образов, возникающих в каждом сонете Шекспира, спаяны внутренним единством. Мысль, чувство, настроение, все неуловимые и трудно выразимые душевные движения выражаются через конкретное и наглядное, и тогда оказывается, что между духовным и материальным миром существует бесконечное количество аналогий. Так, мысль о необходимости продлить свою жизнь в потомстве поэт выражает в сонете 1:

"Мы урожая ждем от лучших лоз,
Чтоб красота жила, не увядая.
Пусть вянут лепестки созревших роз,
Хранит их память роза молодая".

"Сонеты" раскрывают перед нами диалектику душевных переживаний, связанных с чувством любви, которое оказывается не только источником высочайших радостей, но и причиной тягчайших мук. "Сонеты" были написаны Шекспиром между 1592 и 1598 годами. Именно эти годы являются периодом наивысшего расцвета сонетной поэзии в английской литературе эпохи Возрождения. "Сонеты" складываются в лирическую повесть о страстной дружбе поэта с прекрасным юношей и не менее страстной любви к некрасивой, но пленительной женщине.

"На радость и печаль, по воле Рока,
Два друга, две любви владеют мной:
Мужчина светлокудрый, светлоокий
И женщина, в чьих взорах мрак ночной".

Далее мы узнаем, что друг и возлюбленная поэта сблизилась и оба, таким образом, изменили ему. Но это не убило в нем ни привязанности к другу, ни страсти к возлюбленной.

В драме, развертывающейся перед нами в "Сонетах", три персонажа: Друг, Смуглая дама и Поэт. Первых двух мы видим глазами поэта. Его отношение к ним претерпевает изменения, и из описаний чувств поэта по отношению к этим двум лицам перед нами возникает большой и сложный образ главного лирического героя "Сонетов".

Нельзя напрямую отождествлять лирического героя "Сонетов" с самим Шекспиром. Конечно, в образ лирического героя вошло немало личного. Но это не автопортрет, а художественный образ человека, такой же жизненно правдивый и реальный, как образы героев шекспировских драм.

Поскольку порядок, в котором дошли до нас "Сонеты", несколько перепутан, содержание их яснее всего раскрывается, если сгруппировать стихотворения по тематическим признакам. В целом они распадаются на две большие группы: первые 126 сонетов посвящены другу, сонеты 127-154 - возлюбленной.

Сонетов, посвященных другу, гораздо больше, чем стихов о возлюбленной. Уже это отличает цикл Шекспира от всех других сонетных циклов не только в английской, но и во всей европейской поэзии эпохи Возрождения.

Сонеты к другу и сонеты к возлюбленной - это как бы два отдельных цикла, между которыми есть связь. Но в целом "Сонеты" не выглядят как заранее задуманный и планомерно осуществленный цикл лирических стихотворений.

Именно поэтому и сложилось мнение о нарушении последовательности сонетов еще в первом издании 1609 года. Даже поверхностное ознакомление приводит к выводу, что логика лирического сюжета не везде выдержана. Так, например, о том, что друг изменил поэту с его возлюбленной, мы узнаем из сонетов 40, 41, 42, причем задолго до того, как узнаем о том, что у поэта была возлюбленная, - о ней нам рассказывают сонеты, начиная со 127-го.

Это не единственный случай нарушения последовательности в расположении сонетов. Возможно, что сам Шекспир написал некоторые сонеты вне цикла, не заботясь о том, какое место они займут в книге его "Сонетов".

В связи с этим возникли попытки исправить неточности первопечатного текста, определив более логически последовательный порядок сонетов. Было предложено несколько систем их расположения. Иногда при перестановке мест сонетов обнаруживается ранее не замечаемая логика связи между отдельными стихотворениями. Иногда сближение разных сонетов оказывается произвольным, навязывая автору больше, чем он предполагал.

"Сонеты" Шекспира принадлежат к выдающимся образцам лирической поэзии. В лирике, как правило, привыкли видеть выражение личных чувств и переживаний поэта. Такой взгляд получил широкое распространение. Многие исследователи Шекспира решили, что в сонетах Шекспир рассказал факты своей личной жизни и личные переживания. Стали доискиваться, кто же те лица, о которых рассказано в сонетах, - друг и возлюбленная Шекспира? Что касается друга, то, по мнению многих исследователей, имя его зашифровано инициалами в посвящении, которым открывается первое издание "Сонетов". Посвящение гласит: "Тому единственному, кому обязаны своим появлением нижеследующие сонеты, господину W.H. всякого счастья и вечной жизни, обещанных ему нашим бессмертным поэтом, желает доброжелатель, рискнувший издать их. T.T."

Второе лицо, упоминаемое в "Сонетах", - возлюбленная поэта. По имени она не названа. В те времена авторы сонетов давали дамам, которых они воспевали, возвышенные

поэтические имена. У Сидни - это Стелла, у Денъела - Делия, у Драйтона - Идея и т. д. Шекспир не позаботился даже дать своей возлюбленной условное поэтическое имя. Из "Сонетов" мы узнаем только, что она смугла, черноволоса и не отличается верностью в любви. За ней утвердилось имя "Смуглой дамы Сонетов" (the Dark Lady of the Sonnets).

И друг, и возлюбленная, воспетые Шекспиром, были иными, чем они предстают в "Сонетах". Мы видим их глазами Шекспира. В лирике особенно важен взгляд именно самого поэта, его видение и чувство. Поэтому больше всего "Сонеты" говорят нам не столько о тех лицах, которые возбудили эмоции автора, сколько о нем самом, и, следовательно, ошибочно понимать буквально все сказанное поэтом, связав это непосредственно с его биографией. Творчество поднимает поэта над ним самим, каким он является в повседневной жизни.

Отдельные сонеты не связаны ни с темой дружбы, ни с темой любви. Это просто лирические размышления поэта о разных жизненных вопросах. Эти сонеты более глубоки и более зрелы, чем те, которые посвящены воспеванию.

В сонетах Шекспира есть внутренняя двойственность. Идеальное и реальное сосуществуют в сонетах Шекспира в сложном сочетании, как и в его драматургии. Шекспир предстает здесь то как поэт, отдающий долг возвышенной и иллюзорной романтике аристократической поэзии, то как поэт-реалист, вкладывающий в традиционную форму сонета глубоко жизненное содержание, которое подчас требует образов, далеких от галантности. Хотя в "Сонетах" Шекспира много реального, нельзя сказать, что здесь он предстает исключительно как поэт-реалист. Борьба реального с идеальным здесь не увенчалась полным торжеством реального.

"Сонеты" Шекспира - вдохновенный гимн дружбе. Если уж говорить о том, как проявился гуманизм в этих стихотворениях, то он состоит именно в безгранично высоком понимании дружбы. Стихи, посвященные другу, имеют несколько тем. Первые 19 сонетов на все лады толкуют об одном и том же: друг должен жениться для того, чтобы его красота ожила в потомках. Через всю группу сонетов проходит противопоставление бренности Красоты и неумолимости Времени. Время воплощает тот закон природы, согласно которому все рождающееся расцветает, а затем обречено на увядание и смерть. Здесь перед нами обнаруживается оптимистический взгляд на жизненный процесс. Время может уничтожить одно существо, но жизнь будет продолжаться. Поэт взывает к другу победить Время, оставив после себя сына, который унаследует его красоту.

Есть еще одно средство борьбы со временем. Его дает искусство. Оно также обеспечивает человеку бессмертие. Свою задачу поэт и видит в том, чтобы в стихах оставить потомству облик того человеческого совершенства, какое являл его прекрасный друг. Платонический характер дружбы вырисовывается особенно в той группе сонетов, которые посвящены разлуке (24, 44-47, 50, 51). В этой группе сонетов чувство проявляет себя с такой силой, что даже при отсутствии друга он постоянно остается живой реальностью для поэта.

"Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в нее ты входишь светлой тенью" (27).

Если вначале друг изображался как воплощение всех совершенств, то, начиная с 33-го по 96-й сонет, его светлый облик омрачается. Пыл дружбы сменяется горечью разочарования, наступает временное охлаждение. Но чувство любви в конце концов все же побеждает. Поэт прощает другу даже то, что он отнял у него возлюбленную. Для него тяжелее лишиться его дружбы, чем ее любви:

"Тебе, мой друг, не ставлю я в вину,
Что ты владеешь тем, чем я владею.
Нет, я в одном тебя лишь упрекну,
Что пренебрег любовью ты моею" (40).

Заключительная группа сонетов, начиная со 127-го по 152-й, посвящена "женщине, в чьих взорах мрак ночной". Если друг изображен как существо идеальное, то подруга поэта показана как вполне земная:

"Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь..." (130).

Этот сонет полон выпадов против идеализации женщины в лирике эпохи Возрождения. Штампованным признакам красоты Шекспир противопоставляет реальный женский образ.

Из других сонетов мы узнаем, что возлюбленная "прихоти полна" (131), что она терзает его и друга "прихотью измен" (133). Поэт спрашивает себя:

"Как сердцу моему проезжий двор
Казаться мог усадьбою счастливой?" (137).

Чувство поэта становится крайне сложным. Даже убедившись в неверности, он сохраняет к Даме привязанность. В их отношениях воцаряется ложь:

"Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне,
И, кажется, довольны мы вполне!" (138).

Очевиден контраст между чувствами к другу и к возлюбленной. В чувствах к другу даже боль и горечь светлы, чувства к возлюбленной становятся непереносимыми и любовь превращается в сплошную муку:

"Любовь - недуг. Моя душа больна
Томительной, неутолимой жаждой.
Того же яда требует она,
Который отравил ее однажды" (147).

Любовь отуманивает разум и лишает способности видеть людей и мир в их истинном свете:

"Любовь слепа и нас лишает глаз.
Не вижу я того, что вижу ясно.
Я видел красоту, но каждый раз
Понять не мог - что дурно, что прекрасно" (137).

Если бы можно было быть уверенным в том, что расположение сонетов отвечает хронологии событий, то итог всей этой лирической истории был бы трагическим, потому что завершается весь цикл проклятиями той любви, которая принижает человека, заставляет мириться с ложью и самого быть лживым. Прибежищем от перенесенных страданий является возобновление дружбы, которую испытания сделали еще прочнее. Платоническая идея любви как чувства духовного одерживает в "Советах" Шекспира полную победу.

"Сонеты" Шекспира – подлинный шедевр английской лирики эпохи Возрождения. Сквозь условность и искусственные рамки формы в них пробились подлинные человеческие чувства, большие страсти и гуманные мысли.

Список использованной литературы:

1. Алексеев М. П., Жирмунский В. М. История зарубежной литературы. - М., 2007.

2. Аникст А.А. Поэмы, сонеты Шекспира - М.: Книга, 2004.
3. Барг М. А. Шекспир и история. - М., 2009.
4. Черноземова Е. Н., Луков В. А. История зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения. - М.: Флинта, Наука, 2004.
5. Шестаков В. Мой Шекспир. Гуманистические темы в творчестве Шекспира. - М.: Славянский диалог, 2008.