

Челябинская областная детская библиотека
им. В. Маяковского
Информационно-библиографический отдел

Четырнадцатистрочная поэзия

Жизнь сонета в литературе

Челябинск

2023

Одно из самых интересных и удивительно красивых явлений в литературе – поэтический жанр СОНЕТ. Это стихотворение, состоящее из 14 строк, имеющее определенное чередование катренов и терцетов, а также отличающееся особой тематикой и системой рифмования. Сонет как жанрово-композиционная форма испытывал ряд модификаций в связи со своим развитием в Италии, Франции, Англии - трёх колыбелей развития этого жанра - и в других странах. Эволюция сонета неразрывно связана с мировой историей литературы. Мастерами сонета были: Петрарка, Шекспир, Вордсворт, Мицкевич, Пушкин, Брюсов Бунин, Волошин, Бальмонт, Маршак, Антокольский, Эренбург, Набоков, Солоухин, Рильке, Сельвинский и многие другие ярчайшие авторы мировой литературы.

Сонéт (итал. *sonetto*, окс. *sonet* — букв. звук - песенка) - традиционная поэтическая тверда (строгая) форма. Состоит из 14 строк, образующих два четверостишия - катрена и два трёхстишия - терцета.

Литературный энциклопедический словарь. – Москва, 1987. – С. 411-412. Или:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Сонет>

Это одна из самых долгоживущих поэтических форм и, конечно, самая давняя из твердых (или закрытых) – таких, чья конструкция, продолжительность и форма установлены заранее и обязательны к выполнению.

Сонет как литературный жанр, возник в Италии на Сицилии в XIII веке. В это время были сформированы основные канонические правила для этого жанра. Первый известный сонет создал в 1230-е годы **Джакомо (Якопо) да Лентини** (1210-1260) - нотариус по должности, юморист по литературному призванию, представитель сицилийской поэтической школы.

Западноевропейский сонет XIII - XVII веков : поэтическая антология / сост. А. Чамеев и др. – Санкт-Петербург, 1988.

История литературы Италии. В 4 томах. Т. 1: Средние века / ред. М. Андреева, Р. Хлодовский. – Москва, 2000.

Русский сонет. – Москва, 1983. – С.3.

Солонович, Е. У истоков новой европейской поэзии // Данте. Петрарка : лирика. – Москва, 1983. – С. 7.

Правда, легенда утверждает, что честь изобретения сонета принадлежит богу искусств Апполону:

«В тот день, когда он был на стихоплетов зол,

Законы строгие сонета избрел...

Поэму в сотни строк затмил сонет прекрасный»

Пересказ легенды принадлежит законодателю европейского классицизма французскому поэту **Николо Буало** (1636-1711) в «Поэтическом искусстве», впервые переведенном В. К. Тредиаковским в 1752 году.

С тех пор, по образному сравнению Н. Матвеевой:

«На четырех на бронзовых своих

Широких ножках, вроде львиных лап,

14-строчный прочный стих

Стоит в веках – и сдвинулся хотя б!»

К сонету // Матвеева Н. Хвала работе. – Москва, 1987. – С. 12.

Начало широкой известности и признания сонета положила книга **Данте Алигьери** (1265-1321) «Новая жизнь» (1292-1293) - психологический роман о любви к Донне Беатриче.

Подлинного расцвета сонет достиг в творчестве **Франческо Петрарки** (1304-1374), став затем одной из основных форм итальянской лирики XV-XVIII веков. Только в составе одной «Книги песен» Петрарки более 300 сонетов. Петрарка писал сонеты исключительно о любви к прекрасной Лауре.

Легенда о Лауре // Белоусова Р. Благословенно имя из имен. – Москва, 1990. – С. 8-20.

Прекраснейшая солнца : рассказ о Встреча Петрарки с Лаурой в Авиньонской церкви Св. Клары // Бунин И. Собрание сочинений в 9 т. Т.7 – Москва, 1967.

Сонет завоевал сердца авторов и любителей поэзии многих стран. Последователи Петрарки, отдавая дань любовной лирике, всё чаще стали подчинять содержание сонета вечным темам: добра и зла, смерти и бессмертия, добродетели и порока, философии и нравственности.

К французам сонеты Петрарки пришли в переводах талантливого **Клемента МАРРО** (1496-1544). Вдохновившись, поэты Франции подарили миру образцы сонетной лирики.

Пьер РОНСАР (1524-1585). Сборник сонетов, посвященных Кассандре, «Любовные стихи» (1552, 1555, 1556), а также цикл сонетов «Сонеты к Елене» (1578).

Ронсар, П. Избранная поэзия. – Москва, 1985.

Жоашен ДЮ БЕЛЛЕ (1522-1560). Сборники сонетов «Олива» (1549-1550), «Сожаление» и «Римские древности» (1558).

Дю Белле, Ж. Ронсар, П. Стихи. – Москва, 1969.

Шарль БОДЛЕР (1821-1867). Сборники стихов «Цветы зла» (1857, 1861).
Бодлер, Ш. Цветы зла. – Москва, 1970.

Жозе Мария де ЭРЕДИА (1842-1905). Сборник сонетов «Трофеи» (1893).
Эредия, Ж. Трофеи. – Москва, 1973.

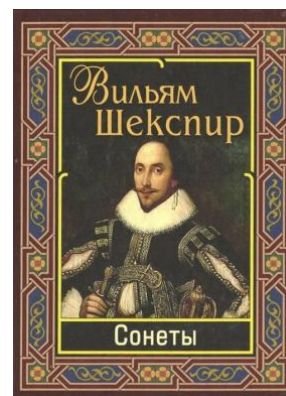
Не только во французскую поэзию 16 века приходит сонет, но и в испанскую, португальскую, английскую, а в 17 веке – в немецкую.

Сааведра Мигель де СЕРВАНТЕС (1547-1616), исп.
Книга стихов. – Москва, 1959.

Луис де ГОНГОРА-И-АРГОТЕ (1561-1627), исп.
Лирика. – Москва, 1977.

Луиш ди КАМОЭНС (1524-1580), португал.
Сонеты. – Москва, 1964; Лирика. – Москва, 1930.

Творцами английского сонета были: **Томас УАЙЕТ** (1503-1542) и **Генри ХАУАРД** (1518-1547), чьи сонеты вошли в знаменитый «Тоттлевский сборник (1557). Непревзойденным создателем сонетов считается, конечно, **Уильям ШЕКСПИР** (1564-1616) – 154 сонета.

Произведения более поздних сонетистов Туманного Альбиона, например – **Уильяма ВОРДСВОРТА** (1770-1850) собраны в сборнике: *Поэзия английского романтизма XIX века.* – Москва, 1975.

Немецкую литературу сонет завоевывает с 17 века.

Мартин ОПИЦ (1597-1639).
Сонеты. – Москва, 1930.

Пауль ФЛЕМИНГ (1609-1640). Часть его сонетов посвящены Москве, переведены А.П. Сумороковым в 1755 году.

Олеарий, А. Описание путешествия в Московию. – Москва, 1906 (и 1954).

Эрих ВАЙНЕР (1890-1953).
Избранное. – Москва, 1965.

Иоганнес Роберт БЕХЕР (1891-1958).
Сонеты. – Москва, 1960.

Поклонниками и блистательными создателями сонетов были:

Ян КОЛЛАР (1793-1852) – чешский поэт, известность которому принесли не только лирические сонеты, но и поэма в сонетах «Дочь славы» (1824-1832).

Сто сонетов. - Москва, 1973.

Адам МИЦКЕВИЧ (1793-1852) – польский поэт. Широко известен его цикл «Крымские сонеты» (1826-1829).

Сонеты. – Ленинград, 1976.

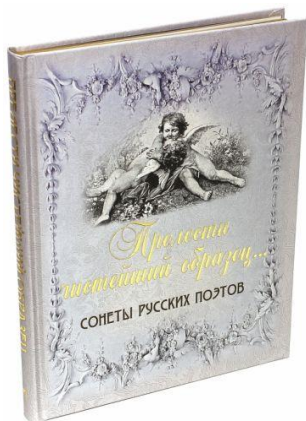
Антонио МАЧАДО-И-РОУИС (1875-1939) – испанский поэт. Сборник «Томление» (1903).

Избранное. - Москва, 1975.

Райнер Мария РИЛЬКЕ (1875-1926) – австрийский писатель. Сборник «Сонеты к Орфею» (1923).

Лирика. – Москва, 1974 (1976, 1977).

Продолжая и развивая идеи Петрарки, писатели многих стран сформировали яркую традицию европейского сонета.

История *русского сонета* развиваться с начала XVIII века.

В 1735 году **В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ** публикует перевод французского сонета Жака де Барро о раскаявшемся грешнике, помещая его в работу «Новый и краткий способ к сложению российских стихов...».

Сонет // Русский сонет. – Москва, 1983. – С. 25.

В 1755 году **А. П. СУМАРОКОВ** три сонета «Из Пауля Флеминга» публикует в первом русском «толстом» журнале «Ежемесячные сочинения». Позже там же он размещает свои оригинальные сонеты, пожалуй, лучшие в русской поэзии XVIII века.

Вдохновленные Сумароковым, к сонету обращаются **В. И. Майков**, **М. М. Херасков** и ученик Сумарокова, самый увлеченный сонетист-экспериментатор середины века - **А. А. Ржевский**, сегодня почти забытый.

Наряду с созданием самостоятельных произведений русские поэты постоянно обращались к творчеству великого Петрарки, переводя и перелагая его сонеты : **Г. Р. Державин**, **И. А. Крылов**, **К. Н. Батюшков**, **И. И. Козлов**, **А. Н. Майков**, **В. П. Буренин** и др.

А. А. Дельвиг написал четыре сонета (1822), звучавшие, по всеобщему признанию, естественно, свободно, самостоятельно, несмотря на жесткое следование канонам Петрарки. В то же время сонеты создавали **П. А. Катенин**, **П. А. Плетнев**, **В. И. Туманский**, **Д. В. Веневитинов**, **Н. М. Языков** и др.

Классическими и традиционно русскими признаны сонеты **А. С. Пушкина**. Именно он описал развитие сонетного жанра с моменты его рождения – от Данте до Дельвига : «... *Суровый Данте не признал сонета...*».

Собрание сочинений в 3 томах. Т. 1. – Москва, 1985. – С. 470.

К жанру сонета обращались почти все русские поэты, но, скорее, эпизодически – не хватало полноценных *книг сонетов*. Оригинальные стихи в этом жанре создавали **В. И. Иванов, И. Ф. Анненский, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, М. А. Волошин**.

Сонет изучали как явление. Мини-экскурсом в историю русского сонета от Тредиаковского до Волошина стал сборник «Плеяда», составленный Л. П. Гроссманом (Одесса, 1919, 1927; переиздание – Москва, 1992) и его статья «Поэтика русского сонета». «*Форма сонета, при сложности, строгости и сжатости, обладает способностью замечательно выявлять все богатства данного поэтического языка*».

Русский сонет. – Москва, 1987. – С. 167-178.

Любовь – не единственное призвание сонета. Сонеты подходят для выражения любой темы. Но это всегда – исповедь автора. Краткость и выверенность формы производит впечатление очень личного, выстраданного. Лиричность сонета – драматическая конструкция, через которую автор выражает своё личностное «я».

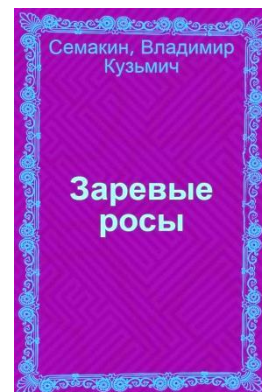
«Всё, что я написал о ней,

Было лишь каплей из бездны бездн» (Франческо Петрарка).

XX век ознаменовался публицистическим оттенком сонета: бездуховность периода реакции у **Саши Черного**, набат преобразений у **Демьяна Бедного**, крестьянские тяготы и невзгода у **Павла Радимого** и **Петра Орешина**.

Постепенное возвращение к традициям классического русского стиха и охлаждение к метрическим экспериментам способствовали дальнейшему распространению сонета. Интересны сонетные опыты **А. А. Ахматовой** и **Игоря Северянина**, переводы Шекспира **С. Я. Маршака** и **Б. Л. Пастернака**, **О. Э. Мандельштама** из Петрарки и «Венки сонетов» самого плодотворного сонетиста **И. Л. Сельвинского**.

Сонеты создавались и годы Великой Отечественной войны: сборники «Лирика моря» **А. Лебедева**, «Сонеты гнева» **Г. Суворова**, «Солдатские сонеты» и «В землянке: цикла сонетов» **А. Гитович**. В. Семакин, объясняя, пошутил: «*Бумаги не хватало, вот и писали сонеты. Места занимают мало, и многое можно сказать*» (Семакин, В. Заревые росы. – Москва, 1982).

Не редкость сонет и в более поздней поэзии: эпизодически появлялись у одних, другие предпочитали этот жанр, создавая «Венки сонетов». **Л. Мартынов, Э. Багрицкий, П. Васильев, А. Чижевский, В. Василенко, С. Кирсанов, А. Тарковский, Н. Рыленков, Л. Вышеславский, М. Дудин, А. Вознесенский, Н. Матвеева.** Написавший ряд прекрасных сонетов **Н. Ушаков** заметил: *«Написать книгу сонетов – это подвиг. Сонет также трудно вывести в высшие сферы живой поэзии, как вывести космический корабль на орбиту».*

Есть виды сонетов, которые различаются по принципу отступления от привычной формы, например: опрокинутый сонет, хвостатый сонет, сонет с кодой, половинный сонет, безголовый сонет. Примеры таких сонетов можно найти в поэзии Александра Блока, Марины Цветаевой, Валерия Брюсова, Федора Сологуба.

Более двух столетий складывается в прекрасную книгу лирики **русский сонет.**

*«Есть трезвый опыт прошлых лет –
Безумствам будущим основа,
И четкая строка готова
Замкнуть классический сонет,
Которым присягнул поэт
Святой естественности слова»*

Дудин, М. Певучей музыкой сонет... // Русский сонет. – Москва, 1987. – С. 428.

За восемь веков существования сонет обрел репутацию совершенной стихотворной формы. Лаконичное стихотворение позволяет образно, ёмко, красиво выражать мысли, чувства и ощущения.

Поэты не только создавали сонеты, но прославляли сам жанр, воспевая его уникальность и красоту, его роль в поэзии. **Сонеты о сонетах** писали : Джон Китс, Роберт Бернс, Жюли Дельво, Уильям Вордсворт, Август Вильгельм Шлегель, Шарль Сент-Бев, Лопе де Вега, А. Пушкин, И. Бунин...

Сонеты о сонетах . – Точка доступа // <https://greylib.align.ru/660/chetyrnadcatvolshebnyx-strochek-sonety-o-sonetax.html>

О сонете: теории жанра, истории существования, традициях и развитии в литературе, об авторах написаны интересные исследования, размышление, обзоры. Некоторые из них приводятся в списке:

Сонет // Литературная энциклопедия в 9 томах. Т. 7. – Москва, 1972. – С. 67.

Сонет // Литературный энциклопедический словарь. – Москва, 1987. – С. 411-412.

Сонет // Энциклопедический словарь юного литературоведа. – Москва, 1988. – С. 318-319.

Философия сонета, или Малое наставление по сонету // Бехер И.-Р. О литературе и искусстве. – Москва, 1981.

Гармония противоположностей : аспекты теории и история сонета. - Тбилиси, 1985.

Поэтика сонета // Гроссман Л. Борьба за стиль. – Москва, 1927.

Вождественский, В. Жизнь слова. - Москва, 1977.

Романов, Б. Певучей музыкой сонета // Русский сонет. – Москва, 1987. – С. 3-26.

Романов, Б. Русский сонет // Русский сонет. – Москва, 1987. – С. 3-24.

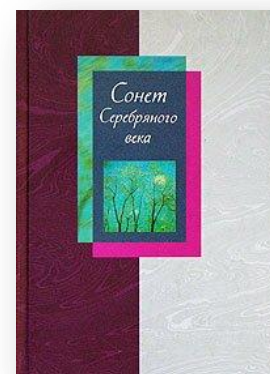
Сельвинский, И. Студия стиха. – Москва, 1962.

Тредиаковский, В. Избранные произведения. – Москва ; Ленинград, 1963.

Тюкин, В. Венок сонетов в русской поэзии XX века // Проблемы теории стиха. – Ленинград, 1984. – С. 208-215.

Федотов, О. Сонет Серебряного века. – Москва, 1990.

Елисеева, Т. «Шекспир и несть ему конца" (Гёте) : по сонетам В. Шекспира ; Шекспир, В. Сонеты / Т. Елисеева // Уроки литературы : приложение к журналу "Литература в школе". - 2012. - № 2. - С. 12-14, 14-15. - Библиогр.: с. 14.

Колокольцев, Е. От "Сонета" до "Заблудшего трамвая" : лирика Н. Гумилёва // Русская словесность. - 2012. - № 3. - С. 18-30. - Библиогр. в конце статьи.

Островская, Н. Замахнувшийся на Уильяма Шекспира : авиаинженер Андрей Кузнецов перевел 7 сонетов, вошедших в первое Академическое издание классика // Родина. - 2019. - № 4. - С. 50-52.

Сонет? О нет! / ред ст. // Лучик. - 2017. - № 6. - С. 54-55.

Шайтанов, И. Комментарий к переводам, или Перевод с комментарием : сонеты Шекспира // Иностранная литература. - 2014. - № 9. - С. 264-278. Или // Литература в школе. - 2014. - № 11. - С. 11-15.

Сборники сонетов:

Русский сонет : ХУШ – начало XX века / сост. В. Совалина. – Москва, 1983.

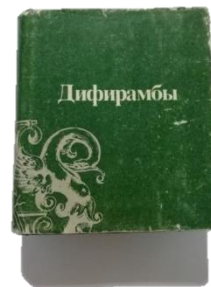
Русский сонет : сонеты русских поэтов ХУШ – начала XX века / сост. Б. Романов. – Москва, 1983.

Русский сонет : сонеты русских поэтов начала XX века и советских поэтов / сост. Б. Романова. - Москва, 1987.

Сонет серебряного века : русский сонет конца XIX - начала XX века / сост О. Федотова. – Москва, 1990.

Плеяды : сонеты русских поэтов / сост. Л.З. Оленов. – Севастополь, 1986.

Дифирамбы : сонеты русских поэтов / составитель Л. В. Осипова. – Ставрополь, 1990. - 256 с.

Шекспир, У. Сонеты. С приложением полного перевода эссе Оскара Уайльда / У. Шекспир ; перевод с английского А. Финкель. - Москва, 2002.

Шекспир, У. Сонеты и поэмы / У. Шекспир. - Москва, 2008.

Шекспир, У. Сонеты / У. Шекспир. – Москва, 2012.

Шоу, Б. Избранные сочинения в 2-х томах. Т. 2 : Смуглая леди сонетов - Москва, 1999.

Кердан, А. Сочинения в 3 т. Т. 1. Стихотворения ; Венок сонетов / А. Кердан. - Екатеринбург, 2005.

Лучшие сонеты о любви / редактор Е. Павлова. - Москва, 2016.

Потье, Э. Песни. Поэмы. Сонеты / сост. В. Дмитриев. – Москва, 1986.

Четырнадцатистрочная поэзия. Жизнь сонета в литературе : краткий библиографический обзор. – Издание 2-е, перераб. и доп. / ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел ; сост. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2023. – 6 с. : ил.

Иллюстрации из открытых источников Интернета.