

Издательство и Образовательный Центр "Лучшее Решение"

лучшееерешение.рф конкурс.лучшееерешение.рф квест.лучшееерешение.рф
лучшийпедагог.рф publ-online.ru полезныекниги.рф
t-obr.ru 1-sept.ru v-slovo.ru o-ped.ru na-obr.ru

Творческая работа над сонетами Шекспира в 10-х классах

Автор:

Картышева Татьяна Марковна

ГБОУ СОШ № 548, Санкт-Петербург

Аннотация: Статья посвящена анализу и творческому осмыслению сонетов Уильяма Шекспира на уроках английского языка в старших классах. Работа проводилась в рамках подготовки к фонетическому зачёту, а также обучения смысловому чтению и художественному переводу. Автор приводит примеры анализа сонетов на уроках английского языка учащимися 10-х классов. Это факультативное творческое задание выходит за рамки обычного урока, но оно полезно как для изучения языка, так и для общего развития личности.

Ключевые слова: смысловое чтение, художественный перевод, функциональная грамотность.

Как известно, большая часть сонетов Шекспира адресована безымянному молодому человеку, которого впоследствии в литературе стали называть "Другом". Другая, меньшая часть, была адресована женщине, за которой закрепилось именование "Смуглая Леди". Шекспир иногда следовал смысловой структуре итальянского сонета, но чаще использовал собственную структуру, которую можно назвать "драматургической". Третий катрен являлся у него кульминацией, а заключительное двустишие - развязкой, нередко неожиданной и, казалось бы, никак не вытекающей из предыдущего содержания (яркие примеры - сонеты 30, 34, 66 и другие).

Как правило, сонеты писались циклами, обращенными к одному лицу. При этом, хотя каждый сонет представлял собой законченное произведение, в цикле они были подчинены определенной логике - логике вариаций и развития тесного круга тем: воспевания возлюбленной, переживаний любви, ревности и т.п. Дошедший до нас свод сонетов Шекспира, общим числом 154, распадается на два неравных по величине цикла: один цикл образуют сонеты 1-126, обращенные к Другу, другой - сонеты 127-154, обращенные к Смуглой Леди.

Сложны и разнообразны темы сонетов. Они рождают многочисленные образы. Наиболее емко, многогранен образ лирического героя этих стихотворений. Герой проходит через все испытания — любовь, ревность, дружбу - и каждый раз открывается нам с новых сторон. Образ лирического героя подобен героям писателей-романтиков. Но круг проблем постоянно расширяется, расширяется и система образов: наряду со смуглолицей красавицей, героиней любовных сонетов и друга поэта, появляются образы толпы вокруг, лирический герой решает уже не только романтические, но и проблемы жизни и смерти, «продолжение» человека в этой жизни и его существование в другом мире. Эти идеи, которые целиком отвечают эпохе Возрождения, наполняют сонеты глубоким философским смыслом и почти афоризмом в конце.

Конечные две строки в сонете представляют большой интерес: в них содержится вывод, призыв, совет, итог. Читая только последние строки сонетов, можно уже наполовину представить их содержание.

В специализированной английской школе № 548, в которой я преподаю, в 10 классах проводится фонетический зачёт, в ходе которого учащиеся декламируют наизусть один из сонетов Шекспира. Ребятам, после тщательной работы над текстом и подробного его анализа (на примере сонета 130), было предложено написать небольшое эссе, базируясь на последних двух строчках сонета, представляющих собой своего рода морально-философскую посылку. Но если 10б класс работал на одном и тем же 138 сонетом, то гуманитарному 10а было предложено выбрать сонет самостоятельно.

Для начала рассмотрим работы 10б класса. **138 сонет Шекспира** – один из поздних. Он был выбран мною, чтобы подчеркнуть контраст между ним и 130. В 130 поэт уже видит все недостатки своей возлюбленной, но уверен в том, что она, независимо от этого, совсем не хуже тех, кого превозносят да небес фальшивыми сравнениями. Сонет ещё светел, нежен и счастлив. Но уже начиная с 137 сонета речь идёт о том, что любовь – это внутренний конфликт человека, грех, клятвопреступление, недуг души, борьба человека, во-первых, с самим собой, во-вторых, борьба за признание любви другим человеком и, наконец, это борьба с другими людьми, которые либо тоже любят эту женщину, либо посягают на ее покой. Сонет 138 – любовь - это ложь и обман.

Говоря об этом сонете, я ввела понятие white lie– невинная, небольшая ложь, не причиняющая никому вреда, применяемая для успокоения окружающих. Учащиеся принесли мне запись песенки из сериала «Обмани меня», посвящённую именно этому вопросу. Не буду приводить весь текст и перевод, основной смысл в том, что «все поступают так, чтобы быть вежливыми и приятными, но ложь есть ложь, даже если она белая и невинная. Трудно говорить правду, но хотел бы ты, чтобы белая ложь была обращена к тебе?»

В своём анализе сонета учащиеся отталкивались от посыла:

“Therefore I lie with her and she with me,
And in our faults by lies we flatter'd be.”

Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне,
И, кажется, довольны мы вполне!

Работы учеников достаточно интересны, их можно разделить на 2 части – в любви «белая ложь» допустима и в любви «белая ложь» не только допустима, но и необходима.

Мотивировки вполне реальны – правда, в ряде случаев, могут оттолкнуть. В сонете возлюбленная лжёт своему другу, что у него нет седины и морщин, иначе он будет обижен.

“O, love's best habit is in seeming trust,
And age in love loves not to have years told.”

Доверьем мнимым держится любовь,
А старость, полюбив, стыдится лет.

В резюме каждого эссе звучит мысль – солгать можно, иногда нужно, но надо твёрдо знать границу этой лжи. Интересно, что в силу своего возраста, дети ещё не задаются вопросом – где и как провести эту границу.

Абсолютно наособицу стоит сочинение одного учащегося. Он считает, что «белая ложь» если и употребима, то максимум один раз. Его аргументы:

1. Слишком часто повторяющаяся ложь, даже «белая», приведёт к взаимному недоверию.”
If one person always doesn't want to hurt another one and lies, how can his partner believe him when he tells the truth?” – Если один человек всегда не хочет причинить боль другому и постоянно лжёт, то как его партнёр сможет поверить ему, когда он скажет правду?

2. Если во взаимоотношениях есть проблемы, то лучше правда, какой бы суровой она ни была.

Резюме этого ученика – прежде чем сказать даже самую безобидную ложь, подумай – может быть правда и не принесёт таких уж проблем? А сказать её будет гораздо легче и приятнее. (отсылка к Булгакову).

В 10а классе картина иная. Интересно отметить, что ни один выбранный учащимися сонет не повторился. Были выбраны сонеты 11, 25, 38, 55, 66, 88, 112 и 141. Сонетов о любви группа практически не выбрала!

Сонет 11 – из цикла «Воспевание друга». Лейтмотив скорби о бренности всего земного, проходящий через весь цикл, отчетливо осознаваемое поэтом несовершенство мира, не нарушает гармоничность его мироощущения. Иллюзия загробного блаженства чужда ему – человеческое бессмертие он видит в потомстве, советуя другу увидеть свою молодость возрожденной в детях.

“She carved thee for her seal, and meant thereby
Thou shouldst print more, not let that copy die.”

Ты вырезан искусно, как печать,
Чтобы векам свой оттиск передать.

Мнение ученика: “The meaning of our lives is that we must leave something behind us, not only take and use.” (Смысл нашей жизни в том, что мы должны что-то оставить позади нас, а не только брать и пользоваться.)

Сонет 25

“Then happy I that love and am beloved
Where I may not remove, nor be removed.

Я счастлив быть любимым и любить, ведь это невозможно изменить.”

А я - счастливеец любящий, любимый, и это титул мой неотделимый.

Ученица:” Love is a spiritual value that cannot be taken from us like money or social status. It is impossible to sell or to buy it; it can be only given or accepted”. Любовь – это духовная ценность, которую, в отличие от денег или социального статуса, отнять нельзя. Её нельзя купить или продать, её можно только дать или получить.

Сонет 38, тоже «Воспевание друга». Ученицу, которая и сама пишет стихи, волнует вопрос в том, кто пишет – Муза или Поэт. Муза Шекспира не только Муза поэтов и

литераторов, она выше и прекрасней Муз комедии, трагедии и прочих. И выше всех девяти муз она потому, что только взывающему к ней она принесет вечность.

«Пусть будущие славят поколения нас за труды, тебя - за вдохновенье.»

“If my slight Muse do please these curious days,
The pain be mine, but thine shall be the praise.”

“Muse, in my opinion, is Something that makes your breath different, makes you see everything in different colours, makes you do something unusual.” (Муза, по моему мнению, это Нечто, что заставляет вас дышать иначе, видеть всё в иных красках и делать что-то необычайное)

Маша заканчивает двестишестым собственным сочинением:

“How to create without inspiration?

It would be prate but not a good creation.”

Как что-то создавать без вдохновенья? То будет пустословье, не творенье...

Сонет 55.

“So, till the judgment that yourself arise,
You live in this, and dwell in lover's eyes.”

Итак, до пробуждения живи в стихах, в сердцах, исполненных любви!

Здесь Маршак неточно передаёт идею: judgment - это не пробуждение, а Страшный суд.

Так, до Страшного суда, когда ты сам восстанешь, живи в этих стихах и пребудь в глазах влюбленных.

Снова идея о том, что человек остаётся либо в своих потомках, либо в стихах. Здесь уже всё сильнее начинает звучать философская идея Времени. Проблема бессмертия человека решалась Шекспиром не в религиозном духе, а в соответствии с принципами гуманистического свободомыслия.

Ученица пишет: “The man is his own creator of his immortality. He makes himself memorized in family and in his creative work”. Человек сам творец своего бессмертия. Он увековечивает себя в потомстве и в творческом труде.

Сонет 66. Один из наиболее известных и значимых в творчестве Шекспира. Суть этого сонета определена его номером. Во времена Шекспира числовой символике придавали огромное значение, и зловещий номер 66 вполне соответствует содержанию: победа зла над добром. Можно сказать, что это – центральный сонет цикла и что весь шекспировский сонетный цикл – это противостояние сонету 66: любовь – единственное, что можно противопоставить все заполонившему злу. В соответствии с задачей сонет построен в виде «запева» - строки, свидетельствующей об утрате автором смысла жизни, 11 строк перечисления, объясняющего причину утраты, и сонетного замка, первая строка которого начинается теми же словами, что и первая строка сонета, и повторяет ту же мысль о

желании умереть, а вторая - антитеза этому желанию: любовь – единственное, что еще удерживает Шекспира в этой жизни. Каждая из 11 строк о «дьявольском засилье» – самостоятельная формулировка, причем Шекспир собрал в сонете основные категории добра и зла, даже простой «перечень» которых дает представление о главных направлениях их борьбы в земной жизни, а общее впечатление от этого перечисления – сама жизнь в ее победительно-негативном, приземленном, бездуховном варианте.

“Tired with all this, from these would I be gone
Save that, to die, I leave my love alone.”

Измучась всем, не стал бы жить и дня, да другу трудно будет без меня.

Ученик пишет: “A cry of a soul and heart of a man, who is hurt by hopelessness, imperfection and cruelty of the world, who can do nothing with it but nevertheless keeps living and suffering for Love.” Это крик души и сердца человека, которого ранит безнадежность, несовершенство и жестокость мира, который не может ничего с этим сделать, но продолжает жить и страдать ради любимого друга.

Сонет 88. Первоначальное воспевание друга сменяется его изменой и переживаниями поэта по этому поводу.

“Such is my love, to thee I so belong,
That for thy right myself will bear all wrong.”

Я не боюсь остаться не в чести -лишь от бесчестья бы тебя спасти.

Мнение ученицы: “Love is so important for a poet, that he is ready to sacrifice his reputation to get his friend a right one.” Любовь настолько важна для поэта, что он готов пожертвовать своей репутацией, лишь бы его друг остался незапятнан.

Сонет 112. “You are so strongly in my purpose bred
That all the world besides methinks th'are dead.”

Ты так впечатан в бедный разум мой, что мёртвым вижу мир весь остальной.

Я слышу сердце друга моего, а все кругом беззвучно и мертво.

Снова возврат к другу, чей образ значит для поэта всё на свете.

Ученик находит мысль Шекспира очень простой:” Listen to your friend, who knows you much better than the others”. Слушай своего друга, ведь он знает тебя лучше всех остальных.

Сонет 141. Девушка в этой группе единственная, выбрала сонет о любви. Здесь уже нет никакой «белой лжи», любовного ослепления. Поэт ясно видит все недостатки своей возлюбленной, но продолжает любить её.

“Only my plague thus far I count my gain,
That she that makes me sin awards me pain.”

Тебя мне, как чуму, принять позволь: ты в грех ввела и подарила боль.

Ученица пишет: “It is the problem of mind and heart. We love the person despite all his drawbacks. We understand our mind but listen to our heart.” - Это проблема разума и сердца. Мы понимаем голос разума, но слушаем голос сердца.

Выводы:

1. Сонеты Шекспира вечны, их темы – любовь дружба, измена, красота, время – останутся в веках навсегда, поэтому они по-прежнему привлекают молодых людей своей силой и страстностью. Хотя работа была предложена как необязательное задание, но, тем не менее, написать даже те, кого никак нельзя заподозрить в чрезмерной любви к учебе.
2. Работы самостоятельны, ни одна из них не скачана с интернета. Это выражение собственных мыслей и чувств, пусть несколько наивное, в чём-то категоричное, как это и свойственно юности, но это попытка сказать своё слово в разговоре о «вечных вопросах», поднятых Шекспиром.
3. При анализе сонетов требуется не только знание языка на уровне выше среднего. Необходимы знания в области истории, лингвистики и литературоведения. Идеи гуманизма, круг проблем, поднятых в сонетах Шекспира, — это поистине вечные ценности. Шекспировские образы всегда будут привлекать своей силой чувств, страстей, живостью характеров и правдоподобием.

Литература:

Уильям Шекспир. Сонеты. Издательство Рипол. Серия Пальмира-классика. Год издания 2022. ISBN 978-5-517-04674-1