

Лирика

Как род литературы

Содержание:

- Определение лирики как рода литературы.
- Отличие лирики от других литературных родов.
- История лирики как литературного рода.
- Виды и тематика лирики.
- Лирические жанры.
- Лирический герой.
- Сонет как лирический жанр.
- Список использованной литературы.

Определение лирики

- Лирика - (от греч. *λυρικός*, букв. — произносимый под аккомпанемент лиры; музыкальный; волнующий) — один из трех основных родов поэзии (наряду с эпосом и драмой), установленных еще в античную эпоху. В Л. находят воплощение самые глубокие и душевные переживания поэта как личности, осознавшей себя и свое отношение к обществу и миру в целом. Г. Гегель писал в «Эстетике», что «в центре лирической поэзии должен стоять поэтический конкретный субъект, поэт, он и составляет настоящее содержание лирической поэзии...». Как бы ни был у лирического поэта широк тематический диапазон, на всем лежит печать его индивидуальной оценки и личных пристрастий, в отличие от эпического поэта, который в силу своей позиции стремится к объективному изображению. Творчество лирического поэта в некоторой степени связано с риском инотолкования развиваемых им положений. Самонаблюдение и глубоко личная трактовка переживания становятся у лирика основным методом художественной выразительности: в этом заключается и сила, и слабость его позиции как способа утверждения своей личности. Решающую роль здесь играет глубина поэтического мировоззрения, без которого невозможно создание значительных лирических произведений.

Ист.: Поэтический словарь Квятковского.

Отличие лирики от других л. р.:

- Прежде чем говорить об отличиях лирики от других литературных родов, давайте обратим внимание на ее общеродовые свойства, а именно:
- **субъективность** (то есть интерес не к внешнему по отношению к человеку миру, а к его внутреннему миру, в современности – прежде всего к авторскому миру).
- **повышенная эмоциональность**, психологическая заинтересованность изображающего в изображаемом.

Отличия лирики от других л.

р.

- Сюжет как выстроенная цепь событий лирику интересует мало, лирическое сознание стремится отразить не сами события, а отношение к ним. Более того, сам событийный ряд в лирике часто становится лишь знаком состояния героя. Именно поэтому в лирике уместны событийные ряды, которые в эпосе покажутся нелепыми.

Непогода — осень — куришь,
Куришь — всё как будто мало.
Хоть читал бы, — только чтение
Подвигается так вяло.
Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо.
Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Всё такая чертовщина!
Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю...

А.А. Фет

- В лирике совсем иное соотношение времен. Если эпос тяготеет к прошедшему времени, сохраняя эпическую дистанцию, то лирика, напротив, эту дистанцию стремится уничтожить, растворить все в настоящем. Именно поэтому у читателя часто возникает иллюзия одновременности текста и события. Скажем, когда у А. С. Пушкина мы читаем:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит,

то возникает иллюзия, что автор просто смотрит в окно своего дома и констатирует увиденное. В реальности же это стихотворение Пушкин писал в течение целого дня (3 ноября 1829 года) в Тверской губернии, в имении П. И. Вульфа, у которого поэт гостил. Как видим, никаких прямых биографических корреляций нет. Стихотворение синтезирует целый комплекс воспоминаний, чувств, надежд на будущее, возможно, усиленных реальной красотой природы – и все это переживается как некое условное настоящее.

- Возможно, хотя и реже встречается, и обратное соотношение, когда настоящее время оформляется как прошлое. Тогда внутри лирического произведения как бы сталкиваются две тенденции: эпическая дистанцированность и лирическая заинтересованность. У большого поэта это столкновение приводит к эстетическому резонансу, эмоция не уничтожается, а усиливается. На этом эффекте построено, например, знаменитое пушкинское «Я вас любил...». Ни о каком «угасшем» чувстве здесь и речи нет. Стихотворение пронзительное, живое. И столкновение времен эту пронзительность только усиливает.

История лирики как л.р.

- Если разобраться в этимологии термина «Лирика» совсем не удивительно, что этот литературный род уходит своими корнями в устное народное творчество, где получает широкое развитие среди обрядовых песен. Лирика «связана с музыкой, отчасти допуская, отчасти и требуя многосторонних оттенков голоса, пения, сопровождения музыкальных инструментов и т.п.» (Гегель Г.) Того же происхождения и ее тяготение к стихотворной форме. Версификация, а также сопряженная с ней речевая структура существенным образом корректируют развитие лирической темы.

- Высочайшим уровнем художественности и структурной определенности выделяется античная лирика, которая возникла в 7 в. до н. э. и представляла собой песни, исполнявшиеся под аккомпанемент струнных музыкальных инструментов (лиры или кифары). Затем во все времена и во всех странах лирика обогащалась новыми жанровыми формами.

Виды и тематика лирики

Существуют разнообразные классификации видов лирики.

Их различают по тематике:

- философская («Бог» Г. Р. Державина, «Невыразимое» В. А. Жуковского, «Дар напрасный, дар случайный» А. С. Пушкина, «Истина» Е. А. Баратынского, «Фонтан» Ф. И. Тютчева)
- гражданская («К Чаадаеву» А.С. Пушкина, «Прощай, немытая Россия"» М. Ю. Лермонтова, «Завещание» Т. Г. Шевченко, «Размышление у парадного подъезда» Н. А. Некрасова, «Читатели газет» М. Цветаевой, «Полночь в Москве» О. Мандельштама, «Россия"» А. А. Блока, «Стихи о советском паспорте» В. В. Маяковского, «Дробится рваный цоколь монумента» А. Т. Твардовского)
- пейзажная («Осенний вечер» Ф.И. Тютчева, циклы «Весна», «Лето», «Осень», «Снега» А. А. Фета, «Зеленая прическа», «Белая береза» С. А. Есенина)
- любовная («Я Вас любил» А.А. Пушкина, «Я не люблю иронии твоей...», «Да, наша жизнь текла мятежно...», «Так это шутка? Милая моя...» Н. А. Некрасова)

- Однако не все так просто, так как большинство произведений многотемны, поскольку поэт в своем произведении может обращать внимание на различные мотивы: любви, дружбы, гражданские чувства (ср., например «Я помню чудное мгновенье», «19 октября 1825 г.» А. Пушкина, «Памяти Одоевского», «Я вам пишу...» М. Лермонтова, «Рыцарь на час» Н. Некрасова, «Товарищу Нетте...» В. Маяковского и мн. др.). Чтение и изучение лирики разных поэтов различных эпох чрезвычайно обогащает и облагораживает духовный мир человека. Ведь мы перенимаем через чтение опыт многогранной души лучших из людей.

Лирические жанры

Ода

- Ода – это поэтическое, а также музыкально-поэтическое произведение, которому свойственны торжественность стиля и возвышенность содержания. Об оде также говорят, как о прославлении в стихах.

Широко известны оды Горация, М. Ломоносова, А. Пушкина и т.д.

«Самовластительный Злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою гибель, смерть детей

С жестокой радостью вижу...»

«Вольности», (Из оды А. Пушкина)

- Гимн (от греч. ὕμνος – хвала) – это торжественная, прославляющая песня в честь богов, победителей, героев, важных событий. Изначально элементами гимна были: эпиклеза (священное имя), просьба, ареталогия (эпическая часть).

ГИМН

Одним из самых известных гимнов является «Гаудеамус» (лат. *gaudeamus* – возрадуемся) – студенческий гимн.

«Итак, будем веселиться,
Пока мы молоды!
После веселой молодости,
После горестной старости
Нас возьмет земля...
Да здравствует Академия!
Да здравствуют профессора!
Да здравствуют все члены ее!
Да здравствует каждый член!
Пусть вечно они процветают!..»

(Из гимна «Гаудеамус», пер. С.И. Соболевского)

Послание

- Послание – это поэтическое письмо, обращенное к какому-либо лицу или группе лиц. По содержанию послания бывают: дружеские, лирические, сатирические и др.

«Ты, меня любивший
фальшью
Истины – и правдой лжи,
Ты, меня любивший –
дальше
Некуда! – За рубежи!
Ты, меня любивший дольше
Времени. – Десницы взмах! -
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах».

(М.Цветаева)

Эпитафия

- Эпитафия (от греч. epitaphios – «надгробный») – изречение, сочиняемое на случай чьей-либо смерти и используемое в качестве надгробной надписи. Обычно эпитафия представлена в стихотворной форме.

«Из лавров и из роз
положите здесь венец:
Под камнем сим сокрыт
любимец Муз и Граций,
Фелицы славная певец,
Державин, Пиндар наш,
Анакреон, Гораций.

(А. Е. Измайлов,
«Эпитафия Г. Р.
Державину»)

Лирическое стихотворение

- Лирическое стихотворение – малое поэтическое произведение, написанное от лица автора или вымышленного лирического героя. В лирическом стихотворении описывается внутренний мир, чувства, эмоции автора или героя произведения.

Вот старый шкаф резной, чей дуб в
разводах темных
На добрых стариков стал походить давно;
Распахнут шкаф, и мгла из всех углов
укромных
Влекущий запах льет, как старое вино.

Полным-полно всего: старья
нагроможденье,
Приятно пахнущее желтое белье,
Косынка бабушки, где есть изображенье
Грифона, кружева, и ленты, и тряпье;

Тут медальоны вы найдете и портреты,
Прядь белую волос и прядь другого
цвета,
Одежду детскую, засохшие цветы...

О шкаф былых времен! Историй всяких кучу
И сказок множество хранишь надежно ты
За этой дверцей, почерневшей и
скрипучей.

Элегия

- Элегия – поэтическое произведение, посвященное печальным раздумьям, проникнутое грустью. Содержание элегий обычно составляют философские размышления, грустные раздумья, скорбь, разочарование, обреченность и т.д.

блещущей высью,

Здравствуй, солнце, чей свет мягко
ее озарил!

Вас я приветствую, нивы, тебя,
шелестящая липа,

И на упругих ветвях звучный и
радостный хор;

Здравствуй и ты, лазурь, объявша
неизмеримо

Бурые склоны горы, темную зелень
лесов

И – заодно – меня, кто бежал из
темницы домашней

«Здравствуй, моя гора с
красноватой И от избитых речей
ищет спасенья в тебе...»

(«Прогулка», Ф.Шиллер)

Песня

- Песня – небольшое поэтическое произведение, являющееся основой для последующих музыкальных обработок. Обычно состоит из нескольких куплетов и припева.

Мое имя - стершийся
Иероглиф
Мои одежды залатаны
ветром,
Что несусь я в зажатых ладонях
Меня не спросят, и я не
отвечу.

И как перед битвой,
Решительной битвой,
Стою у каждого перекрестка
На море асфальта я вижу
свой берег,
Свою голубую россыпь.

На все вопросы рассмеюсь я
тихо
На все вопросы не будет
ответа,
Ведь имя мое - Иероглиф
Мои одежды залатаны
ветром.

Э. Шклярский

Эпиграмма

- Эпиграмма (от греч. ἐπίγραμμα – надпись) – небольшое сатирическое поэтическое произведение, в котором высмеивается конкретное лицо. Характерные черты эпиграммы – это остроумие и краткость.

«Гораздо меньше на
земле армян,
Чем фильмов, где
сыграл Джигарханян».

(В.Гафт)

Романс

- Романс – небольшое напевное поэтическое произведение, которое может быть наложено на музыку. Обычно в романсе отражаются переживания, настроения, чувства лирического героя.

«А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? – ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? – ты погубил,
но погубил так неумело...»

(«А напоследок я скажу», Б.
Ахмадулина)

Мадригал

- Мадригал (итал. madrigale, от лат. matricale – песня на родном языке – это небольшое музыкально-поэтическое произведение. Обычно имеет любовно-лирическое или шутливо-комплиментарное содержание.

«И как в раю магометанском
Сонм гурий в розах и шелку,
Так вы лейб-гвардии в
уланском
Ее Величества полку.

(«Мадригал полковой
даме», Н. С. Гумилев)

Сложность классификации лирических жанров связана с тем, что в лирике очень часто решающими оказываются не общеродовые, а вторичные признаки: объем, адресат, событие, форма и т. д. Поскольку оснований очень много, строгая классификация вообще невозможна. По характеру эмоции можно выделить оду (торжественное, чаще всего утверждающее что-то или восхваляющее кого-то стихотворение), элегию (грустное лирическое размышление чаще всего о быстротечности бытия, о том, что все уходит) и сатиру (гневное, язвительное обличение чего-то или кого-то). Исторически ода, элегия и сатира были довольно жесткими жанрами, требовавшими соблюдения формальных условий (метра, строфы и т. д.), сегодня в чистом виде эти жанры встречаются редко, однако традиции жанров сохранились, и совершенно корректно говорить об элегических, сатирических или одических стихотворениях какого-то поэта. Исторически ода и сатира были характерны для классицизма (имеется в виду новое время, как жанры они были известны уже в античности), элегия «расцвела» в эпоху романтизма. Элегическая традиция размышлений о краткости жизни, восходящая к «Элегии на сельском кладбище» Томаса Грэя, породила множество шедевров. С этим жанром связаны гениальные стихи П. Б. Шелли, А. С. Пушкина и других корифеев мировой поэзии. За пределами оды, сатиры и элегии четкие основания для классификации теряются. Можно, конечно, как-то находить эти основания, однако, на наш взгляд, это мало что даст для понимания лирики. Проще просто перечислить некоторые характерные жанры, распространенные в

Лирический герой

Носитель переживания, выраженного в лирике, называется лирическим героем (лирический субъект, лирическое я). Лирический герой связан тесными узами с автором, вместе с тем лирическое переживание не тождественно тому, что было испытано поэтом.

Кроме лирического я в лирике бывает и лирическое мы – явление недостаточно изученное. Это стихотворение, написанное от лица близких друг другу людей: «Мы встретились с тобою в храме» и «Мы забыты, одни на земле...» А. Блока, «Мы с тобой на кухне посидим...» О. Мандельштама. Это стихотворения интимно-личного характера. Есть подобные произведения гражданского характера: «Дума» Лермонтова, «Скифы» Блока, «Мы живем, под собою не чуя страны...» О. Мандельштама.

Особое обаяние лирики состоит в том, что читатель проникается состоянием автора и его лирического героя, ощущает и переживает его как собственное.

Сонет как лирический жанр

- Появление, становление и эволюция сонета неразрывно связана с мировой историей литературы. Появление сонета как жанра исследователи относят к началу XIII века, а этимологию ведут от итальянских слов «песенка» и «звук» (ит. Sonetto, Sonet – песенка, Son – звук). Сонет как жанрово-композиционная форма испытывал ряд жанровых модификаций в связи со своим развитием в Италии, Франции и Англии. Правила, по которым следовало писать сонеты, были определены достаточно рано — в конце XIII и в XIV веках в Италии были сформированы основные канонические правила для этого жанра. Первый известный литературоведам сонет вышел из-под пера итальянского поэта Якопо да Лентини, принадлежавшего к так называемой «сицилийской» поэтической школы. Творчество этого поэта, по мнению исследователей, приходилось на промежуток между 1215 и 1233 годами.
- В 1332 году правила написания сонета падуанский юрист Антонио да Темпо сформулировал в поэтическом трактате. Позднее правила менялись и уточнялись разными поэтами, чаще всего, они становились жёстче, в результате чего сонет всё более стал тяготеть к лаконизму и афористичности

- В литературоведческой науке мнения исследователей разнятся одни считают сонет самостоятельным жанром, другие — «формальной структурой» с особой «системой рифм». Согласно каноническим правилам, сонеты должны сочиняться в соответствии с определённой структурой.

Далее предлагаю рассмотреть структурные признаки классического сонета

Основные признаки

- 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 (гендекасиллаб);
 - французской — александрийский стих.

Дополнительные признаки

- Синтаксическая законченность каждой из четырёх строф;
- интонационное различие катренов и терцетов;
- точность рифм, чередование рифм мужских и женских;
- отсутствие повтора слов (кроме союзов, междометий, предлогов и т. п.).

Вариации сонетного канона

На основе сонета построен ряд производных и усложнённых форм:

- «венок сонетов», состоящий из 15 сонетов, связанных друг с другом по определённой схеме;
- онегинская строфа, представляющая собой сонет английского типа с обязательным чередованием перекрёстной, парной и опоясывающей рифмовки в катренах;
- «опрокинутый сонет», в котором терцеты не следуют за катренами, а предшествуют им;
- «хвостатый сонет», в котором к произведению добавляется ещё один или несколько терцетов или дополнительная строка;
- «сонет с кодой», где добавляется лишняя, 15-я строка;
- «половинный сонет», состоящий из 1 катрена и 1 терцета;
- «безголовый сонет», в нём отсутствует первый катрен;
- «сплошной сонет», написанный на двух рифмах;
- «хромой сонет», с укороченными четвёртыми стихами в катренах.

• Отдельные поэты предлагали — систематически или в виде разового эксперимента — различные трансформации сонета.

Заслуживает внимания, в частности, «Сонет триолетно-октавный» Фёдора Сологуба (1920), складывающийся из триолета и октавы.

Нисходит милая прохлада,
В саду не шелохнётся лист,
Простор за Волгой нежно-мглист
Нисходит милая прохлада

На задремавший сумрак сада,
Где воздух сладостно-душист.
Нисходит милая прохлада,
В саду не шелохнется лист.

В душе смиряется досада,
И снова облик жизни чист,
И вновь душа беспечно рада,
Как будто соловьиный свист

Звучит в нерукотворном храме,
Победное колебля знамя.

- Устойчивая система рифмовки и постоянный размер: классический сонет и строфа в катрене — охватная или перекрёстная рифма, в терцетах — более свободная и разнообразная. В национальных поэзиях применялись различные способы сочинения сонетов. Русские, немецкие, голландские и скандинавские поэты сочиняли преимущественно пяти- или шестистопным ямбом; английские использовали пятистопный; в Италии, Португалии и Испании чаще использовали одиннадцатисложный стих; классический французский сонет использовал alexandrinский стих — двенадцатисложный, с цезурой посередине. Также универсальное значение имели такие особенности сонета, как внутренняя синтаксическая законченность и цельность каждой из четырёх частей (катрен и терцет); рифмы должны были быть звонкими и точными; если слова повторялись, это было связано с замыслом автора, как, например, в 61-м сонете Петрарки или в программном сонете Августа Шлегеля.

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи
встретил!
Благословен тот край, и дол тот
светел,
Где пленником я стал прекрасных
глаз!

Благословенна боль, что в первый
раз
Я ощутил, когда и не заметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что
метил
Мне в сердце Бог, тайком
разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько
слав
Стяжали ей, певучие канцоны, —
Дум золотых о ней, единой,
сплав!

Петрарка

- *Вяжу одною цепью два катрена:
Две пары строк в две рифмы
облекаю,
Вторую пару первой обрамляю.
Чтобы двойная прозвучала
смена.
В двойном трёхстишье,
вырвавшись из плена
Уже свободней рифмы
расставляю,
Но подвиги, любовь ли
прославляю —
Число и строй блюду я
неизменно.
Кто мой отверг строфический
закон,
Кто счёл его бессмысленной
игрою,
Тот не войдёт в ряды венчанной
касты.
Но тем, кто волшебством моим
пленён,
Я в тесной форме ширь и глубь
открою
И в симметрии сплавлю все
контрасты.*

Август Вильгельм Шлегель

Сонет в России

В русской поэзии стандартный размер сонета — пятистопный ямб, но допускаются и отклонения.

В отличие от большинства других твёрдых форм, сонет сохраняет актуальность и в современной русской поэзии. В качестве примеров можно привести «Сонеты на рубашках» Генриха Сапгира; «Двадцать сонетов к Саше Запоевой» Тимура Кибирова, пародирующего Бродского; а также два венка сонетов Сергея Калугина.

Начало 19 века

- Тредиаковский и Сумароков в своём творчестве определили дальнейшее развитие художественной формы сонета и его тематическую направленность. В России сонет в основном не отступал от нормы, не изменял основы его построения, и в целом сохранил до настоящего времени канонические правила, отличаясь от иных поэтических форм изяществом метафор, высоким слогом и торжественностью.

В начале XIX века сонеты появляются в творчестве В. А. Жуковского, Г. Р. Державина, А. Е. Измайлова, не занимая в их наследии значительного места. В 20-е годы XIX века сонеты писали Е. А. Баратынский, П. А. Катенин, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Д. В. Веневитинов, А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер и другие. нередко, используя библейские и античные сюжеты, поэты в тоже время расширяли тематический круг сонетной формы. В. И. Туманский и В. Веневитинов писали сонеты на тему освобождения Греции; Л. А. Якубович и П. П. Ершов сочиняли сонеты о героическом прошлом России, Кюхельбекер делился в сонетах своим трагическим настроением после восстания декабристов. Наиболее яркий представитель русского сонета 19 века — Пётр Бутурлин.

- Н. А. Некрасов в юности отдал дань романтизму, так как поэты того периода времени (М. И. Михайлов («Кольцов»), Н. П. Огарёв, И. С. Никитин, Н. А. Добролюбов и другие) редко использовали форму сонета. Л. Н. Трефолев наполнял сонеты гражданским содержанием («Кровавый поток» и «Океан жизни»). А. А. Фет редко, но постоянно, обращался к этой форме поэзии. От канонической формы сонета отступали поэты пушкинской поры, за исключением А. А. Дельвига, неизменно сохранявшего его традиционную форму. Пушкинские сонеты более свободны по форме написания.

Значительное развитие в историю русского сонета внёс И. А. Бунин, сонеты которого, по мнению многих исследователей, «отличаются стройностью и чистотой построения», независимо от того, что было темой сонета — Древний Египет, античный мир, библейские и евангельские легенды и т. д. Наибольшее развитие этот жанр получил в сонетах конца XIX века, в творчестве таких представителей, как К. М. Фофанов и Н. М. Минский.

Список использованной литературы:

- Плавский З. И. Четырнадцать магических строк : вступительная статья // Западноевропейский сонет XIII—XVII веков: Поэтическая антология / Общее составление А. А. Чамеева. — Л. : Издательство ЛГУ, 1988. — С. 3—28. — 496 с.
- Бехер И. Р. Философия сонета или маленькое наставление по сонету. Пер. с нем. Е. Кацевой // Вопросы литературы. 1965. № 10.- С. 190—208.
- Федотов О.И. Основы теории литературы в 2 ч.
- Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов филологических специальностей. — Иваново: ЛИСТОС, 2011
- Введение в литературоведение / Под ред. Г. Н. Поспелова. — М.: Высш. школа, 1988.