

Sonnet

Sonnet เป็นรูปแบบของ lyric ที่นิยมกันมากในสมัย Queen Elizabeth
 ที่ 1 Sonnet มีไว้อ่านและใช้แสดงความรู้สึกความคิดที่ซับซ้อนกว่า songs การเขียน
 Sonnet เป็นการเขียนที่ยากและต้องใช้ความสามารถมาก กวีจะต้องเขียนในรูปแบบของ
 iambic pentameter และเขียนตามรูปแบบของการสัมผัสที่แน่นอน (definite rhyme scheme)
 การเขียน Sonnet ให้ดีนั้น กวีต้องไม่เพียงแต่เลือกถ้อยคำอย่างระมัดระวังเท่านั้น แต่ยังคง
 พยายามใช้ความคิด ความรู้สึกให้จบใน 14 บรรทัดด้วย จะยาวกว่านั้นไม่ได้ ดังนั้นผู้เขียน Sonnet
 ได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาได้อย่างละเอียด

ความเป็นมาของ Sonnet อย่างย่อ

แต่เดิม Sonnet ไม่ได้มีขึ้นในอังกฤษ แต่มีในประเทศอิตาลี (Italy) Dante
 (1265 - 1321) กวีชาวอิตาลีเป็นคนแรกที่เขียนในรูปแบบของ Sonnet ในศตวรรษที่ 14
 Petrarch (1304 - 1374) เขียน Sonnet ขึ้นและเกิดแพร่หลายมีคตินิยมมากกว่า
 Sonnet ของ Dante Sonnet ของ Petrarch แพร่หลายต่อมาไปยังประ
 เทศ ทั่ว ๆ ในทวีปยุโรป เช่น สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ ฯลฯ

เมื่อครั้งที่ Sir Thomas Wyatt เดินทางไปปฏิบัติราชการแทนพระเจ้า Henry ที่
 VIII ในประเทศอิตาลี Wyatt ได้นำเอาการเขียน Sonnet กลับมายังอังกฤษด้วย Wyatt
 ไม่ได้้นำเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับ Sonnet มาเท่านั้น แต่ก็นำเอารูปแบบการเขียน Sonnet
 ของ Petrarch เข้ามาใช้ด้วย ตอนที่ Wyatt นำเอา Sonnet เข้ามาในอังกฤษนั้น
 Petrarch ได้ตายไปประมาณ 150 ปีแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบ Sonnet ของ Petrarch
 ก็ยังเป็นที่ยอมรับอยู่ในสมัยนั้น

Earl of Surrey (c. 1517 - 1547) เป็นกวีชาวอังกฤษอีกท่านหนึ่งซึ่งสนใจ
 Sonnet ที่ Sir Thomas Wyatt นำเข้ามาในอังกฤษ Earl of Surrey ได้ดัดแปลง
 รูปแบบ Sonnet ที่ Wyatt นำมาให้เหมาะสมกับภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น เพราะคำในภาษาอังกฤษ
 ไม่มีเสียงคล้องจองกันมากเท่าภาษาอิตาลี ดังนั้นเป็นต้นมา Sonnet ก็

เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในคำประพันธ์ร้อยกรองของอังกฤษ

ชนิดของ Sonnet

Sonnet มีมากมายหลายชนิด กวีพยายามคิดค้นรูปแบบตามที่ตนถนัดและทดลองใช้ ใน Sonnet เช่น John Milton และ Edmund Spenser ชนิดของ Sonnet ที่จะกล่าวตอนนี้จะกล่าวย่อ ๆ เฉพาะชนิดที่ใช้กันมากเท่านั้นซึ่งแบ่งได้กว้าง ๆ 2 ชนิด คือ

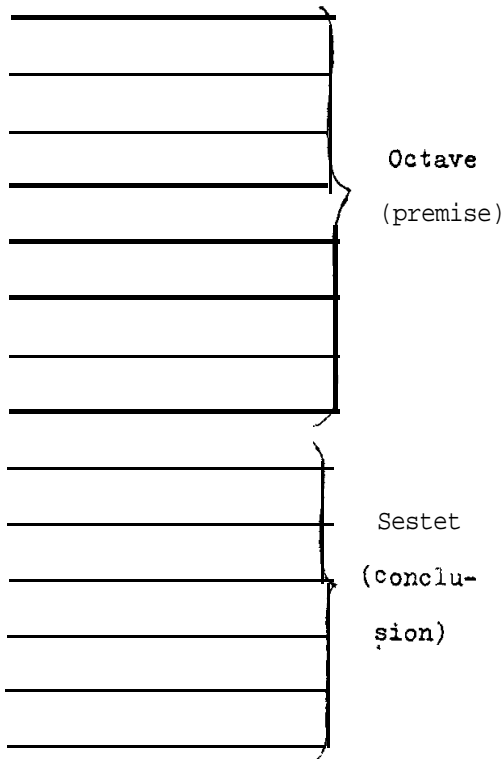
1. Petrarchan Sonnet
2. Shakespearean Sonnet

Petrarchan Sonnet มี 14 บรรทัด ความคิดแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 8 บรรทัดแรกและ 6 บรรทัดหลัง 8 บรรทัดแรก เรียกว่า octave ซึ่งแบ่งย่อยออกไปอีก 2 ตอน ๆ ละ 4 บรรทัด (4 บรรทัดเรียกว่า 1 quatrain) มีแบบแผนสัมผัสคือ abba, abba 6 บรรทัดหลังเรียกว่า Sestet มีแบบแผนสัมผัส (rhyme scheme) ดังนี้คือ c d e c d e หรืออาจวางกันบ้างเล็กน้อยเป็น c d e d c d หรืออาจเป็น c d e d c e ก็ได้ ส่วนใหญ่ใน 8 บรรทัดแรกพูดถึงความคิดหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 6 บรรทัดหลังเป็นตอนสรุป ตัวอย่างของ Petrarchan Sonnet ได้แก่ On His Blindness ของ John Milton

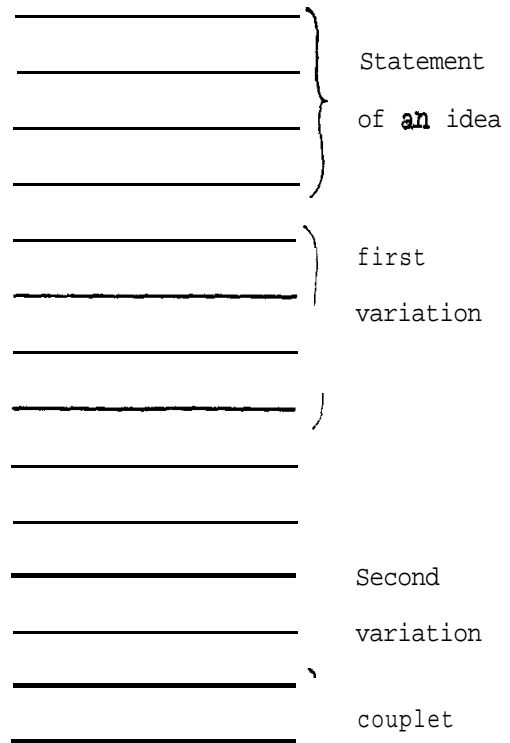
Shakespearean Sonnet เป็น Sonnet ชนิดที่นิยมกันมากที่สุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมี 3 quatrains (12 บรรทัด) มีแผนสัมผัส (rhyme scheme) ดังนี้ abab cdcd efef หรืออาจเป็น abba cddc effe ส่วนที่ 2 คือ 2 บรรทัด เรียกว่า couplet 2 บรรทัดนี้คล้องจองกัน เป็นแผนสัมผัส xx ตัวอย่างคือ "Shall I compare Thee..." ของ William Shakespeare ความคิดใน Shakespearean Sonnet โดยทั่วไปแบ่งออกได้ดังนี้คือ 4 บรรทัดแรกพูดถึงความคิดทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะพูดใน Sonnet นั้น ๆ เป็นเหมือนกับคำนำ 4 บรรทัดต่อมาเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความคิดใน 4 บรรทัดแรกชัดเจน เป็น metaphorical variation ของ 4 บรรทัดแรก อีก 4 บรรทัดต่อมาเป็นการเปรียบเทียบที่แตกต่างไปจาก 4 บรรทัดก่อนในเรื่อง

เดียวกัน (second variation) ส่วน couplet 2 บรรทัดท้ายเป็นตอนที่สรุปหรือ
แสดงความคิดที่สำคัญใน Sonnet นั้น
รูปแบบอาจเขียนได้ง่าย ๆ ดังนี้

Petrarchan Sonnet

Shakespearean Sonnet

Shall I Compare thee to a Summer's Day?

Sonnet นี้เป็นตัวอย่างของ Shakespearean sonnet นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าใน 4 บรรทัดแรก กวีพูดเปรียบเทียบความงามของหญิงสาวว่าสวยกว่า summer's day ในขณะที่เดียวกันก็ชี้ให้เห็นความไม่ยั่งยืนของวันในฤดูร้อน 4 บรรทัดต่อมา กวีเปรียบเทียบโดยใช้ภาพพจน์ที่แตกต่างจาก 4 บรรทัดแรกให้เห็นว่าวันในฤดูร้อนมีไค้คงงามตลอดกาล อีก 4 บรรทัดต่อมา กวีพูดถึงความงามที่ยั่งยืนของหญิงสาว 2 บรรทัดสุดท้ายสรุปว่าความงามของหญิงสาวจะคงอยู่ตลอดไปในโคลงของเขา โคลงนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่ยั่งยืนของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ กับความยั่งยืนเมื่อเอาสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนั้นมาแปลงเป็นงานศิลปะ เหมือนกับความงามของหญิงสาวที่อยู่ในโคลงจะงามไปไค้ถึกนานตราบนานเท่าที่ยังมีคนอ่านโคลงนี้อยู่

Shall I compare thee to a **summer's** day?
 Thou art more **lovely** and more temperate:
 Rough winds do shake the darling buds of May,
 And summer's lease¹ hath all. too short a date:
 Sometime too hot the **eye** of heaven shines
 And often is his gold complexion dimmed;
 And every fair from **fair**² sometime declines,
 By chance or nature's changing course **untrimmed**;³
 But thy eternal shall not fade
 Nor lose possession of that fair thou owest;
 Nor shall Death **brag**⁴ **thou wanderest** in his shade,
 When in eternal lines to time thou growest:
 So long as men can breathe **or eyes can see**,
 So long lives this and this gives **life** to thee.

(sonnet XVIII)

William Shakespeare

Notes

¹ **lease** : the period of time

² every fair from fair : every beautiful quality from beauty

³ untrimmed : changing, less perfect

⁴ **brag** : boast

Questions

1. The first two quatrains show the impermanence of beauty. What images drawn from nature does **the** poet give?
2. Point out metaphor and personification in this sonnet.
3. Is the comparison of the beauty of the girl to a **summer's** day convincing? What do you think **summer's** day represent?
4. What **do** the last two Lines sum up about the eternal beauty of the girl? Do you agree with the idea?

 Farewell to Love

Since there's no help, come let us kiss and part;	
Nay ¹ I have done, you get no more of me;	1 no
And I am glad, yea, glad with all my heart,	2
That thus so cleanly I myself can free;	3 completely
Shake hands forever, cancel ³ all our vows,	stop
And when we meet at any time again,	
Be it not seen in either of our brows	
That we one jot of former love retains.	
Now at the last gasp of love's latest breath,	
When his pulse failing, passion speechless lies,	
When faith is kneeling by his bed of death,	
And innocence ⁴ is closing up his eyes,	4 another quality of
Now if thou would'st, when all have given him over,	love
From death to life thou might'st him yet recover.	

Michael Drayton

Questions

1. What does the poet personify in the third quatrain?
2. Is the whole sonnet really "a farewell to love"? Give your reason from the evidence in the sonnet.
3. What is the atmosphere that the last two lines give to the reader?
4. Do you agree that this sonnet is a good example of Shakespearean sonnet? Give your reasons.

Love and Time

Let me not to the marriage of true minds'	¹ true love
Admit impediments? Love is not love	² obstructions
Which alters ³ when it alteration finds,	³ change
Or bends ⁴ with the remover to remove:	⁴ yields to
O no! it is an ever-fixed mark	⁵ time
That looks on tempests, and is never shaken;	
It is the star to every wandering bark,	
Whose worth's unknown, although his height be taken.	
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks	
Within his ⁶ bending sickle's compass come;	⁶ time's
Love alters not with his brief hours and weeks,	
But bears it out ev'n to the edge of doom :-- ⁷	⁷ the end of
If this be error, and upon me proved,	very thing.
I never writ, nor no man ever loved.	

(Sonnet CXVI)

William Shakespeare

Questions

1. What idea does Shakespeare express in the first two quatrains?
 2. For what is the metaphor of tempest in line 6 and wandering bark in line 7?
 3. How is Time personified?
 4. Find words or phrases that emphasize the permanence of **love**.
 5. Explain the meaning of the final couplet of the sonnet.
-

On his Blindness

โคลงนี้ไม่ได้เขียนในสมัย Queen Elizabeth ที่ 1 แต่ที่ยกมาอยู่ในบทนี้
ก็เพื่อให้ นักศึกษากรูปร่างแบบของ Petrarchan Sonnet
John Milton ผู้เป็นบุคคลสำคัญในสมัยรัฐบาลของ Oliver Cromwell
ตามออกเมื่อปี ค.ศ. 1652 ขณะที่เขาคำรงตำแหน่ง Latin Secretary of the
Commonwealth ก่อนนั้นเขามีอายุได้ 44 ปี การที่ผู้ที่เคยทำงานสำคัญและเป็นนักปราชญ์
ต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ทำให้เขามีความทุกข์อย่างมหันต์ Sonnet บทนี้แสดงให้เห็นถึง
ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าและเหตุผลที่เขาพยายามใช้เพื่อปลอบตนเองให้มีกำลังใจที่จะยอมรับ
เคราะห์กรรมนั้น

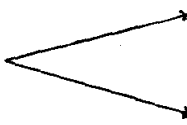
When I consider how my light is spent,	
Ere half my days, ¹ in this dark world and wide,	¹ half of my life
And that one talent ² which is death to hide,	² ทูค่าอธิบาย
Lodg'd ³ with me useless, though my soul more bent	³ live inside
To serve therewith my Maker, and present	
My true account, lest He returning chide, ⁴	⁴ scold, reproach
Doth God exact day-labour, ⁵ light denied, ⁶	⁵ assign work for somebody
1 fondly ask. But patience to prevent	
That murmur, soon replies, God doth not need	⁶ not giving to see
Either man's work or his own gifts; who best	
Bear His mild yoke, ⁷ they serve Him best. His state	⁷ to have responsibility
Is kingly. Thousands at His bidding speed ^a	command
And post ⁹ o'er land and ocean without rest;	
They also serve who only stand and wait.	⁹ position of carrying responsibility

John Milton

คำอธิบาย

รูปประโยคใน 8 บรรทัดแรกค่อนข้างซับซ้อน นักศึกษาจะเห็นได้ว่า ในหนึ่งประโยคแรกมีความยาว 8 บรรทัด full stop มีหลังคำว่า I fondly ask. 7 บรรทัดแรกล้วนเป็น subordinate clause ทั้งสิ้น ประโยคหลักก็คือประโยคที่ว่า I fondly ask นั่นเอง รูปประโยคเขียนให้เห็นง่ายขึ้นดังนี้ คือ

When , I fondly ask, ".....?"
 Subordinate clause ของ when แยกออกได้ดังนี้คือ

When I consider how my light is spent....wide
 that one talent.....Maker

and (when I) present my.....chide, I fondly ask,
 "Doth God exact day-labour, light denied?"

คำอธิบายหมายเลข 2 คำว่า talent ในบรรทัดที่ 3 สมัยโบราณหมายถึงเงินเหรียญทองที่ใช้เป็นเงินตรา เรื่องเล่าในคัมภีร์ Bible หมวด Matthew 25 : 14-30 มีอยู่ว่า นายได้เรียกคนใช้มา 3 คน ก่อนที่เขาจะออกเดินทาง และได้ให้เงินแก่คนใช้แต่ละคน ๆ ละ 5 talents คนใช้ 2 คนแรกนำไปลงทุนและได้กำไร ส่วนคนที่ 3 เอาเงินไปฝังดินไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้เอาไปลงทุนทำอะไรเลย พอนายกลับมาทราบเรื่องก็ชมเชย 2 คนแรกและดูคนที่ 3 ว่าเป็นคนขี้เกียจ เลว และไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ ในที่นี้ผู้พูดมีความรู้สึกว่าการที่เขาทวงอกทำให้เขาไม่สามารถใช้ talent ที่มียู้อยู่ได้อย่างเต็มที่

Question.9

1. To whom is the speaker speaking?
2. What is the **speaker's** intention?
3. What does he feel about the catastrophe that comes to his life in the first 8 lines?
4. When does he change his attitude?
5. He does not end up in self pity. What comforts him from being hopeless?