**De *Sonnetten* van Shakespeare. Vragen en opdrachten.**

1. In zijn eigen tijd was Shakespeare vooral beroemd voor zijn poëzie. Toneel werd niet beschouwd als een kunst, maar als volksvermaak. Geen enkele dichtbundel uit de wereldliteratuur heeft echter zoveel inkt doen vloeien als de *Sonnetten* van Shakespeare. Er bestaan van elke sonnet honderden interpretaties, omdat de beeldspraak ervan duister is en de taal vol zit met verschillende betekenissen. Wat weten we met zekerheid? Het zijn 154 liefdesgedichten, door een ongeïdentificeerde ‘ik’ gericht tot een ongeïdentificeerde ‘jij’. De sonnetten worden voorafgegaan door een opdracht, niet van de hand van de dichter, maar van de uitgever: een opdracht van T.T. (de uitgever Thomas Thorpe) gericht tot ‘Mister W.H.’. Die opdracht luidt als volgt: ‘Aan de enige verwekker van deze navolgende sonnetten, Mister W. H., alle geluk en die eeuwigheid, beloofd door onze eeuwig levende dichter, wenst de wel wensende ondernemer bij het verschijnen’. De interpretatie van die opdracht is niet eenvoudig. Wat zou ‘verwekker’ kunnen betekenen en wie zou W.H. kunnen zijn?

2. Het is niet altijd duidelijk wie tot wie spreekt in de sonnetten en in welke omstandigheden? Hoeveel personages treden erin op en wie zouden ze kunnen zijn?

3. Sonnetten 1-126 gaan over ‘The Fair Youth’ (de mooie jongeman). In deze sonnetten maakt de mannelijke spreker een mooie jongen het hof. Hij noemt hem: *the* *master-mistress of my passion, the Lord of my love, my sweet love, my lovely boy.* Eerst maant hij hem aan zijn schoonheid voor het nageslacht te bewaren door een vrouw te zoeken en kinderen te verwekken. Maar vanaf Sonnet 20 komt er een kentering: de spreker wijst op zijn ambivalente houding ten opzichte van de ‘master-mistress’. Wat is er eigenlijk ambivalent in zijn houding?

4. Wie zou de jongeman geweest kunnen zijn? Wat weet je over hem?

5. De boodschap van de eerste 17 sonnetten is: de mooie jongen moet vlug kinderen krijgen! Daarom worden de eerste 17 sonnetten de ‘procreation sonnets’ genoemd. In welke regels van Sonnet 12 wordt dat duidelijk gezegd?

Sonnet 12

Hoor ik de klok die uur na uur vermaalt

En zie ik heldere dag vergaan in nacht,

Viooltjes na hun tijd de strijd opgeven,

En zilveren haren woekeren in het zwart;

# Zie ik geboomte van zijn blad beroofd

Dat eertijds lommer aan de kudde bood,

En zomergroen, nu schoof aan schoof gebonden,

Als opgebaard met witte stoppels weggedragen,

Dan voel ik de vrees dat eens de tijd je schoonheid

Zal treffen tot er niets van overblijft,

Want al wat lief en schoon is, gaat teloor,

En sterft zo snel als ‘t anderen ziet bloeien;

De zeis des tijds kent geen verweer, tenzij

Je kinderen maakt en zo de dood trotseert.

6. Het eerste sonnet na de zgn. ‘procreation sonnets’, waarin de jongeling wordt aangespoord om voor een nageslacht te zorgen, is een van de bekendste, namelijk ‘Shall I compare thee to a summer’s day’. Het thema is de vergankelijkheid van de aardse schoonheid en de eeuwige schoonheid van de poëzie. In welke versregels vinden we dat thema terug?

Sonnet 18

Zal ik jou vergelijken met een zomerdag?

Je bent veel mooier, zachter, niet zo heet.

Ruwe winden schudden lieftallige knoppen in mei

En voor je het weet is die zomer alweer voorbij;

Soms schijnt het hemeloog (de zon) te fel

En dan weer wordt haar gouden glans versluierd,

Al wat mooi is vervaagt zo met de tijd,

Door ongeluk of door verval van de natuur;

Maar jouw zomer gaat nimmermeer voorbij

Noch zal jouw schoonheid ooit vergaan

Noch zal de Dood snoeven dat jij in zijn schaduw dwaalt,

Want deze regels vereeuwigen jou:

Zolang er mensen leven en dit kunnen aanschouwen,

zal jij in dit gedicht verder leven.

7. De Sonnetten 127-154 zijn geschreven voor een vrouw: ‘The Dark Lady’. Die vrouw is ook heel speciaal. Ze is zowat het omgekeerde van de conventionele geliefde in de poëzie van die tijd. Wat maakt deze vrouw zo speciaal?

8. Het eerste sonnet voor ‘The Dark Lady’ is Sonnet 127. In de tijd van Shakespeare was blond een synoniem van mooi en eerlijk, samengevat in één woord: *fair*. Maar al in het eerste sonnet breekt Shakespeare met die traditie. Hij zegt dat zwart nu mooi is en blond is lelijk. Hoe komt dat eigenlijk? Welke verklaring geeft de dichter daarvoor?

Sonnet 127

In vroegere tijden werd zwart niet mooi geacht,

Of als het dat wel was, droeg het niet de naam van schoonheid;

Maar nu is zwart de erfgenaam van schoonheid;

En is ware schoonheid belasterd met schaamte:

Want elke hand heeft de natuur vervalst,

En de kunst maakte lelijkheid tot schoonheid.

Zo verloor de zoete schoonheid haar altaar,

Ontheiligd leeft zij zonder gratie.

En daarom zijn de ogen van mijn minnares ravenzwart,

Zo lijken ze geschikt te zijn om te treuren

Voor hen die, hoewel niet mooi, nochtans geen schoonheid ontberen,

En nu de schepping ontsieren met een vals beeld.

Toch treuren ze zo mooi, dat zal iedereen zeggen

Dat schoonheid er zo moet uitzien.

9. Niet alleen de huidskleur, maar ook andere aspecten van de vrouw, die vroeger als lelijk werden beschouwd, maken haar voor de dichter aantrekkelijk. In dit sonnet bespot Shakespeare de clichés van andere dichters: ogen als de zon, sneeuwwitte borsten, een zoete adem en de stap als van een godin. Alsof de dichters niet van een vrouw zouden kunnen houden, als het anders was! Maar zulke vrouwen bestaan niet, zegt de dichter. En toch worden mannen verliefd. Wil je eens horen op wie ik verliefd ben geworden? Wat zijn volgens de dichter in dit sonnet de kenmerken van een aantrekkelijke vrouw?

Sonnet 130

Mijn liefste heeft geen ogen als de zon.
Veel roder dan haar lippen is koraal.
Is sneeuw echt wit, dan zijn haar borsten vaal.
Is haar van gouddraad, dan zie ik zwarte draden op haar hoofd groeien.

'k Zag rozen bloeien, purper, rood en wit,
Met kleuren die ik op haar wang nooit vond.
En het aroma dat in parfum zit
Ontbreekt in de adem uit mijn liefstes mond.

Ik hoor graag hoe ze praat maar, toegegeven,
Muziek biedt een veel prettiger geluid.
Ik weet dat ik nooit een godin zag zweven;
Maar mijn liefste, als zij loopt, stampt op de grond.

En toch, lieve hemel, ik ben dol op haar.

Ze is uniek, al lijkt ze nergens naar.

10. Wie was ‘The Dark Lady’ eigenlijk? Welke namen worden in dit verband genoemd? Wie was ze volgens de meeste commentatoren?

11. Volgens de vertaler Bas Belleman was de Donkere Dame een travestiet: een man, als vrouw verkleed. We weten al dat vrouwenrollen in die tijd door mannen werden gespeeld. Op het toneel was travestie heel gewoon. Vrouwen mochten geen actrice worden. Het duurde tot na de Restoratie in 1660 vooraleer er vrouwelijke actrices op het toneel verschenen. In enkele toneelstukken van Shakespeare komt een vrouw voor die zich als man verkleedt, en die wordt dus gespeeld wordt door een mannelijke acteur. Het belangrijkste bewijs voor het feit dat de Donkere Dame een travestiet was, is volgens Belleman te vinden in sonnet 141. In welke versregels vinden we dat bewijs?

Sonnet 141

Mijn oog is heus niet vol van liefdessmart,
Daar het in jou wel duizend fouten telt;
Maar wat het oog veracht, verrukt het hart,
Dat graag en zienderogen voor je smelt.
Jouw stem kan mijn gehoor níet zo charmeren,
Geen invitatie voor een zinnelijk avontuur met jou alleen,
En reuk noch smaak laten gaarne zich fêteren
Op zinnenprikkeling door jou alleen.
Maar wat ik ook bemerk of weten kan:
Mijn dwaze hart blijft toch jouw paladijn,
Jij die ongemoeid laat de trekken van een man,
Om van je trots de trieste slaaf te zijn.

Maar zonde die mijn plaag naar boven haalt,
Wordt wel door haar in pijn mij uitbetaald.

12. Sonnet 145 zou volgens sommigen een sonnet van de 18-jarige Shakespeare kunnen zijn, gericht tot zijn geliefde Ann Hathaway. Een sonnet waarmee hij zijn toekomstige vrouw probeerde te verleiden, zou je kunnen zeggen. We geven dat sonnet eerst in het Engels en dan in het Nederlands. Hoe weten we dat dit gedicht over Ann Hathaway gaat? Voor het antwoord op deze vraag heb je de Engelse tekst nodig.

Sonnet 145

Those lips that Love's own hand did make
Breathed forth the sound that said 'I hate'
To me that languished for her sake.

But when she saw my woeful state
Straight in her heart did mercy come,
Chiding that tongue that ever sweet
Was used in giving gentle doom
And taught it thus anew to greet:
'I hate' she altered with an end,
That followed it as gentle day
Doth follow night who like a fiend
From heaven to hell is flown away.

'I hate' from hate away she threw

And saved my life saying: ‘not you.’

Die mond, door liefde geboetseerd,

Vormde een klank die sprak ‘ik haat’

Tot mij, door liefdessmart verteerd.

Maar dan ziet zij mijn droeve staat,

En in haar hart komt medelij;

Zij straft haar tong, die altijd zoet,

De vreselijkste dingen zei,

En leert hem dit als nieuwe groet:

Ze gaf ‘Ik haat’ een ander slot,

Dat volgt zoals een milde dag

Volgt op een nacht die als een duivel

Uit de hemel naar de hel vluchten mag,

Haat in ‘ik haat’ verwierp ze gauw,

En spaarde mijn leven met ‘niet jou’.

(Anders gezegd: Ze ontdeed de woorden ‘ik haat’ van de hatelijkheid door eraan toe te voegen: ‘niet jou’.)

13. Het spreekt vanzelf dat deze sonnetten door de eeuwen heen voor veel controverse hebben gezorgd en tot uiteenlopende reacties hebben geleid. Maar

tegenwoordig is iedereen ervan overtuigd, dat Shakespeare niet alleen buitengewone liefdesverzen heeft geschreven, maar ook hét meesterwerk van de homo-erotische poëzie. Maar wat doet het ertoe of Shakespeare nu hetero-, homo- of biseksueel was? Het belang van de *Sonnetten* is niet dat ze ons meer vertellen over het liefdesleven van Shakespeare, maar wel dat ze op ongeëvenaarde wijze de hevigste gevoelens weergeven die een mens kan ervaren. En die gevoelens gaan dan van het idealiseren van de geliefde en alle schakeringen van het verlangen naar de geliefde, tot de schaamte, het zelfverwijt en het misprijzen voor de geliefde. Geef je eigen mening hieromtrent.

14. We bekijken nu de vorm van de sonnetten: dat is de Engelse of Shakespeareaanse sonnetvorm.Veertien versregels: drie strofen van vier regels, ook wel kwatrijnen genaamd, afgerond met een tweeregelig couplet. Regels van tien lettergrepen in vijf versvoeten (jambische pentameters).Rijmschema: abab cdcd efef gg. Vaak bevat het derde couplet een inhoudelijke wending of een nieuwe beeldspraak. Dit staat bekend als de volta (tussen octaaf en sextet). Wijs deze kenmerken aan in Sonnet 145.

15. Hugo Claus publiceerde in 1986 de minicyclus *Sonnetten*, die op Shakespeares sonnetten is gebaseerd. De parallellen met Shakespeare zijn in deze vijftien sonnetten niet altijd gemakkelijk aan te wijzen. Sommige lijken elementen van verschillende Shakespeareaanse sonnetten te bevatten, andere zijn duidelijk op één specifiek voorbeeld gebaseerd. Het openingssonnet van de bundel van Hugo Claus is eigenlijk het enige dat een soort vertaling of bewerking is van een sonnet van Shakespeare:

Dat de meeste dingen volmaakt zouden zijn
op één moment en dan doven,
zo willen het de wereld en Einstein.
En dat de mensen groeien als lover

onder een zelfde luchtvervuiling
en gelijk vergaan in de herinnering,
zo verzekert het de tijd
die in mijn nekvel bijt.

Daarom moet ik nu radeloos
dat ene moment loven
dat ik je zie uitgestald,

je jonge tover als nooit tevoren,
een naakt monument dat straffeloos
voor mijn ogen voorover valt.

Op het eerste gezicht is dit inderdaad een vertaling van Sonnet 15 van Shakespeare. Maar de oorspronkelijke tekst wordt vanaf het begin subtiel geactualiseerd. Op die manier ontstaat een eigenzinnige interpretatie van de thematiek van Shakespeare. Welke eigentijdse visie kun je aantreffen in het gedicht?

16. Een actuele bewerking voor jonge lezers van de *Sonnetten* is geschreven door Ed Franck, *Mijn ogentroost, mijn afgrond* (2016). De ondertitel van het boek is: *Verliefd als Shakespeare.* In het boek staan geen vertalingen, maar liefdesbrieven bij de sonnetten van Shakespeare. Ed. Franck gaat uit van de veronderstelling dat Shakespeare vandaag nog leeft. Hij probeert de kern van elk sonnet in een liefdesbrief om te zetten, maar doet alsof de inhoud ervan vertolkt wordt door iemand die op dit ogenblik hevig verliefd is. Lees deze bundel en kies daaruit je favoriete liefdesbrief. Motiveer je keuze.