ЛЕСЯ УКРАЇНКА (ЛАРИСА КОСАЧ). ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ДРАМАТИЧНА СПАДЩИНА. ЗБІРКА НА КРИЛАХ ПІСЕНЬ, ЇЇ ВИСОКА ОЦІНКА І. ФРАНКОМ. НЕОРОМАНТИЗМ ЯК ОСНОВА ЕСТЕТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

У нашій літературі є імена, що не потребують ані пишних шат, ані високих означень та епітетів, бо вони входять у свідомість кожної людини змалечку, як голос матері, як сонечко, як Батьківщина. Кожним словом, кожним болем своїм живе у душі нашого народу людина, ім’я якої — Леся Українка. Своєю винятковістю і своєю звичайністю — усім вона дорога для нас.

Життя Лесі Українки вмістилось у рядку її поезії «Крізь сльози буду сміятись…». Лесю Українку — славетну й улюблену письменницю нашого народу, феноменальну жінку у світовій культурі — можна охарактеризувати її ж поетичним образом — «світло нагірне». Нагірною проповіддю було її слово, що вселяло віру й надію в її духовні сили, будило Україну зі сну. Всю глибину душі Лесі відчула Ліна Костенко:

Я в людей не проситиму сили,

Я нічого в житті не просила.

Я в людей попрошу тільки віри

В кожне слово, почуте від мене.

Поодинокими зірками на небосхилі української (та й світової!) літератури світять жіночі постаті. Але як яскраво! «Леся Українка скрізь і завжди в своїй поезії зостається жінкою. Вона тим і сильна, тим і займає свою власну постать в історії українського слова, що завжди поєднувала в собі пристрасті. Прометеєвим огнем пройняті пориви з нотами ніжності, з прославленням жіночого героїзму, терпіння й самопожертви». — писав відомий поет та літературознавець Микола Зеров.

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

На шлях я вийшла ранньою весною

І тихий спів не сміло заспівала,

А хто стрічався на шляху зо мною,

Того я щирим серденьком вітала:

«Самій недовго збитися з путі,

Та трудно з неї збитися у гурті»…

Чи тільки тернии на шляху знайду.

Чи стріну, може, де і квіт барвистий?

Чи до мети я певної дійду,

Чи без пори скінчу свій шлях тернистий, —

Бажаю так скінчити я свій шлях,

Як починала: співом на устах!

Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 р. в м. Новограді-Волинському, тепер Житомирської області, в сім’ї повітового службовця-юриста Петра Антоновича Косача та відомої української письменниці, громадської діячки Олени Пчілки, сестри Михайла Драгоманова.

У зв’язку з переведенням Петра Косача по службі родина мешкала в Луцьку та Ковелі, а з 1882 р. постійним її місцем проживання стало с. Колодяжне. Саме на Волині, серед чарівної природи, у спілкуванні із селянськими дітьми минули дитинство і юність Лесі. Мати, доглядаючи за дітьми (а їх було шестеро), намагалася дати їм національне виховання. У родині спілкувалися українською мовою, читали українські книжки, зокрема, «Кобзар». Тараса Шевченка. Діти змалку ходили в національному одязі, шанували народні звичаї.

Ще змалку Леся кохалася в народних піснях і казках, у чотири роки уже читала, у п’ять — грала на фортепіано і пробувала творити власну музику. У 6 років навчилася шити і вишивати.

У дитинстві була особливо дружною з братом Михайлом, і коли той, готуючись до вступу в гімназію, опановував гуманітарні предмети, вона також ґрунтовно вивчила стародавнюю історію, грецьку й латинську мови.

6 січня 1881 року під час святкування Водохреща Леся дуже застудилася, що надалі призвело до тяжкої хвороби. Дівчинку лікували по-домашньому від ревматизму, та її уразив туберкульоз кісток.

Цього ж року О. П. Косач повезла Михайла, Лесю, Ольгу до Києва для навчання під керівництвом приватних вчителів. Михайло й Леся почали вчитись за программою чоловічої гімназії, там Леся бере уроки гри на фортепіано у дружини М. Лисенка — Ольги О’Коннор.

На початку травня 1882 року Косачі переїздять у село Колодяжне, що відтоді стало їхнім постійним місцем проживання.

Свою журбу, що через хворобу доведеться відмовитися від музичних занять, Леся вилила в автобіографічній елегії «До мого фортеп’яно». Через недугу Леся вже ніколи більше не вчилася систематично з учителями, не відвідувала жодної школи, однак була врешті високоосвіченою людиною, знала багато мов, гарно грала, між іншим, часто виконувала власні композиції-імпровізації, яких вона, на жаль, не вміла записати.

З раннього віку захоплювалася народними піснями, обрядами, звичаями, які поряд з творчістю європейських письменників формували її естетичні смаки й погляди. Літературні нахили дочки всіляко підтримувала мати, і Леся зізнавалася, що їй було легко вийти на шлях творчості, адже батьки перебували у сфері мистецьких інтересів, родичі та близькі знайомі — Драгоманов, Старицький, Лисенко, Франко — працювали на ниві української культури. Поетичний талант у Лесі виявився рано: її перший вірш «Надія». датується 1880 роком, рідні ж згадують, що стала писати ще раніше. 1884 року у львівському журналі «Зоря». надруковано її поезії «Конвалія». і «Сафо». під псевдонімом Леся Українка.

Хвороба прогресувала, уражала суглоби правої ноги. Мати возила дівчину в Київ до професора Олександра Рінека, який раніше оперував Лесі ліву руку. Через рік хвора побувала у Варшаві. Улітку 1888 року батько повіз Лесю на лікування в Одесу. У цей час вірші юної поетеси друкувалися у львівських журналах, на її твори звернули увагу галицькі критики — Іван Франко та Михайло Павлик.

У 1890 р. вона написала для молодшої сестри книжку «Стародавня історія східних народів». яка в 1918 р. була видана як підручник для національної школи. А Михайло Павлик, зустрівшись у Львові з Ларисою Косач в 1891 р., назвав її «геніальною жінкою». глибоко обізнаною з культурою, освітою, поезією людства.

1888 року в Києві з ініціативи Лесі Українки та її брата Михайла Косача створено літературний гурток української молоді «Плеяда». Учасники «Плеяди». обговорювали питання розвитку української літератури, влаштовували літературні вечори, перекладали українською мовою твори зарубіжних письменників. Леся Українка багато зробила у справі організації перекладів творів світової літератури, адже знала більше 10 мов, які вивчила самотужки.

Перша поетична збірка Лесі Українки «На крилах пісень». вийшла у Львові на початку 1893 року. Схвальну рецензію на книгу написав О. Маковей, правильно визначивши провідні мотиви творчості поетеси:, «Перший — то сумовитий погляд авторки на своє життя й долю, другий — то культ природи, а третій — то культ України і світове горе».

У 1899 році у Львові вийшла друга Лесина збірка «Думи і мрії». яка засвідчила злет творчості молодої поетеси. А у 1902 році в Чернівцях — книга поезій «Відгуки».

Кращі твори поетеси позначені намаганням поєднати «гармонію ідеалу з життєвою правдою». що стало однією з істотних особливостей її творчого методу, визначеного самою Лесею Українкою як новоромантизм.

Схиляємось перед мужністю поетеси: вона творила, долаючи щодня фізичний біль, гнітючий настрій, зумовлений недугою. У вірші «Contra spem spero!». відчувається автобіографічний мотив:

Я на гору круту, крем’яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

Щасливим було для Лесі Українки літо 1894 р., коли вдалося відвідати дядька, Михайла Драгоманова, в Софії. Особливо їй запам’яталися розмови з дядьком, котрий, незважаючи на смертельну недугу, до останніх днів залишався борцем проти тиранії. У червні 1895 р. Драгоманов помер.

Повертаючись із-за кордону, завжди відчувала політичну неволю. «Мені сором, — писала вона, — що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить…».

1897 року у Криму на лікуванні знайомиться з білоруським журналістом Сергієм Мержинським. Важким випробуванням для поетеси стали його хвороба і смерть у 1901 р. За одну ніч з-під її пера виходить драматична поема «Одержима». Щоб легше перенести горе, Леся Українка поїхала на Буковину. Дорогою до Чернівців зупинилася на кілька днів у Львові, де бачилася з Іваном Франком, Іваном Трушем. У Чернівцях гостювала в Ольги Кобилянської.

Студенти Чернівецького університету вітали поетесу на урочистостях, організованих на її честь. Краса Карпат надихнула її на створення низки віршів у фольклорному дусі.

У 1903 р. Леся Українка брала участь у святі відкриття в Полтаві пам’ятника Івану Котляревському, де зустрілася з багатьма діячами української культури. У цей час вона активно працює як драматург. З-під її пера з’являються твори різних жанрів. Писала в умовах хвороби, яка прогресувала, забираючи спокій, порушуючи душевну рівновагу, завдаючи нестерпних болів.

25 липня 1907 року вийшла заміж за фольклориста Климентія Васильовича Квітку та оселилися в Києві. Згодом чоловік одержав посаду в суді в Криму, і подружжя переїхало туди, а згодом до Ялти. Через хворобу Лесі Українці доводилося багато їздити по світу. Вона лікувалася в Криму й на Кавказі, у Німеччині й Швейцарії, в Італії та Єгипті. І хоча чужина завжди викликала в неї тугу за рідним краєм, але й збагачувала новими враженнями, знанням життя інших народів, зміцнювала та поглиблювала інтернаціональні мотиви її творчості.

Доводилося долати матеріальну скруту, проте Леся Українка, відмовляючи собі в найнеобхіднішому, на власні кошти організувала фольклорну експедицію для запису на фонограф кобзарських дум. Так з’явилася праця Філарета Колесси «Мелодії українських народних дум». Завжди думала не про себе, а про рідну культуру. У 1912 р. разом з Ольгою Кобилянською, Василем Стефаником, Іваном Трушем закликає громадськість відзначити 40-річчя творчої діяльності Івана Франка. «Лісова душа». поетеси завжди тужила за Поліссям, але змушена була жити лише в південних краях. У 1911 році на Кавказі за кілька днів вона написала «Лісову пісню». Була тяжко хвора, але жага творчої праці не давала спокою. Та залишалися останні місяці життя геніальної письменниці.

1 серпня 1913 р. в грузинському містечку Сурамі зупинилося серце Лесі Українки. Її тіло було перевезено до Києва й поховано на Байковому кладовищі поряд з могилами батька і брата.

Робота зі словником

Леся Українка — представник неоромантизму.

Неоромантизм — стильова течія модернізму, генетично пов’язана з романтизмом.

Ознаки: прагнення поєднати ідеал із дійсністю; увага до чуттєвої сфери людини; емоційно-інтуїтивне пізнання світу; усвідомлення індивідуальності й суспільної свободи; піднесення постаті визначного героя; самотність — філософська категорія, вимір самоцінності.

Загальна характеристика збірки «На крилах пісень».

Леся була обдарованою дитиною: у 4 роки вже читала, мала хист до вивчення мов. Мала малярські, режисерські та акторські здібності. Вивчила німецьку, французьку, російську мови, а згодом засвоїла ще 9 іноземних мов. У 19 років Леся почала публікувати свої твори.

Перша збірка «На крилах пісень». вийшла на початку 1893 року у Львові, фактичним редактором її був Іван Франко. У кращих віршах збірки «На крилах пісень». вповні виявилася притаманна поетесі виняткова суспільна чутливість, уміння схопити й образно виразити суспільні ідеї й тенденції доби.

Збірка «На крилах пісень». складається із 69-ти поезій і трьох поем. Більшість віршів об’єднані у цикли: 1. «Сім струн». (Посвята дядькові Михайлові). 2. «Зоряне небо». 3. «Сльози-перли». (Посвята Іванові Франкові). 4. «Подорож до моря». (Посвята сім’ї Михайла Ф. Комарова). 5. «Кримські спогади». (Посвята братові Михайлові). 6. «В дитячому крузі».

До збірки увійшли поетичні твори, написані у 1880-х роках: 30 віршів поза циклами: «Конвалія». «Напровесні». «Contra spem spero!». «Коли втомлюся я життям щоденним». «Мій шлях». «В’язень». «Співець». «Розбита чарка». «Сосна». «Якщо прийде журба…». «Сафо». «До мого фортепіано». «Досвітні огні». «В магазині квіток». «Надія». «Сон». «Сон літньої ночі». «Сонет». «На роковини Шевченка». «Скрізь плач, і стогін, і ридання…». «До натури». «Вечірня година». «Завітання». «На давній мотив». «Пісня». «У путь». «Остання пісня Марії Стюарт». та ранні поеми «Самсон». (1888), «Місячна легенда». (1891-1892), «Русалка». (1885) та 3 поеми: «Самсон». (1888), «Місячна легенда». (1892), «Русалка». (1895).

Збірку «На крилах пісень». відкриває ліричний цикл «Сім струн». присвячений дядькові Лесі Українки Михайлу Драгоманову.

Сім струн — це чарівне злиття слова з музикою. Семирядкова строфа символізує 7 нот у музиці, 7 віршів у циклі — 7 струн, що їх торкає героїня на кобзі.

Пісня — один із центральних образів циклу «Сім струн». Жанр гімн, сповнений світлого патріотичного звучання, ним починається перший вірш циклу «Сім струн». (це нота Do).

У журналі «Зоря». у статті «Наше літературне життя в 1893 році». Іван Франко висловлює думку, що ця збірка «становить, без сумніву, найважливіший здобуток поетичний нашої літератури оригінальної за 1892 рік». У творах молодого автора, Лесі Українки, переважають громадянські мотиви, мужні інтонації, життєстверджуючий настрій. Принцип створення циклів: вони компонуються за мотивами, а не за хронологією чи жанрами. Для циклів Лесі Українки характерне поєднання ліричного, епічного та розповідного елементів. Цикл сприймається як єдиний завершений твір.

Особливість розташування віршів у циклі: вірші розташовані так, щоб розкрити ідейну позицію автора — напруження головної думки циклу поступово зростає.

Ліричний герой циклу — національно свідома громадянка, яка не мириться зі світом насильства, тиранії, мужня патріотка, яка закликає співгромадян до боротьби за свободу.

Леся Українка вчилася все життя. Навіть за чотири місяці до смерті в одному з листів до Ольги Кобилянської вона пише: «… вчуся іспанської мови (сама, з книжки)».

Оглядаючись на свій письменницький шлях, вона дає собі таку самохарактеристику: «Життя ламало тільки обставину навколо мене, а вдача моя, виробившись дуже рано, ніколи не мінялась та вже навряд чи зміниться. Я людина еластично-уперта, скептична розумом, фанатична почуттям, до того ж давно засвоїла собі «трагічний світогляд». а він такий добрий для гарту. Зрештою, життя моє не було убогим, і сором було б мені плакатись на нього».

Поезія Лесі Українки «то болісна, то ніжна, то співуча, що наче буря, грізна і жагуча летить на крилах пісні з кайданів». Мужній голос поетеси-борця став співзвучний музі великого Кобзаря України». Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, — писав Іван Франко, — Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої хворої дівчини».. Україна нині не має поета, щоб міг силою і різносторонністю таланту зрівнятися Лесею Українкою». Іван Франко назвав Лесю Українку наймужнішою поетесою в усій соборній Україні.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити біографію Лесі Українки.

2. Вивчити напам’ять один із віршів поетеси.

З 21.03.22

CONTRA SPEM SPERO ЯК СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ СИЛЬНОЇ, ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. СИМВОЛІЧНІСТЬ, РОМАНТИЧНІ ОБРАЗИ, ОБРАЗОТВОРЧИЙ ПРИЙОМ КОНТРАСТУ. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЕТА І ПОЕЗІЇ, МУЖНІСТЬ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ, АВТОБІОГРАФІЧНІ МОТИВИ (СЛОВО, ЧОМУ ТИ НЕ ТВЕРДАЯ КРИЦЯ)

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Коли розповідь ведеться про «жіночу поезію». то найчастіше у ній насамперед відзначають ніжність, м’якість, особливу задушевність, милосердя і доброту ліричної героїні. Усе це ми, безумовно, знаходимо у творах Лесі Українки. Проте не слід забувати про те, що, як поет-лірик, вона сформувалася в ту епоху, котра привела до пошуків нової особистості — борця і героя, мислителя і мрійника. І тому в симфонії поетичного слова, овіяного жіночністю, звучать такі виразні життєстверджувальні мотиви: мотиви уславлення мужності й сили людського духу.

Вже рання тематична лірика Лесі Українки відзначається своєрідністю й оригінальністю. Поезії «Contra spem spero!». «Лагідні весняні ночі». «Якщо прийде журба». «До мого фортеп’яно». цикл «Сім струн». виразно засвідчили вихід української поезії за межі традиційних мотивів і поетичних форм. Іван Франко високо оцінив ці твори поетеси. Відзначав, що в них окремі «прекрасні строфи». де авторка «не віддається песимізмові». Адже сама назва поезії «Contra spem spero!». (1890) в перекладі з латини означає «без надії сподіваюсь». Великий Каменяр із захопленням говорить про Лесю, дивуючись, що у цієї «слабосильної хворої дівчини». стільки мужності, стільки любові до життя, стільки пристрасті в художньому слові, що з нею не зрівняється жодний поет, бо лірика тієї пори часто перепліталася нотками безнадії, розпачу, розгубленості.

«Вона помалу доходить до того, — констатує Франко, — що може виспівувати найтяжчі, розпучливі ридання і тим співом не будити в серцях розпуки та зневіри, бо у самої в душі горить могуче полум’я любові до людей, до рідного краю і широких людських ідеалів, ясніє сильна віра в кращу будущину». Це справді так, адже свої пісні, свої думки поетеса дарувала людям, щоб жагучим вогнем палити байдужих, освітлювати нації шлях до верховин духовності й краси.

Поезія «Contra spem spero!». — не тільки творче, але й життєве кредо поетеси. Ця велика і мужня жінка понад усе цінувала незламність сили людського духу, вміння людини подолати себе й обставини, які виникають на життєвому шляху, і сама подавала такий приклад — вела тривалу й виснажливу боротьбу з хворобою. З самого дитинства вона була упевнена в тому, що «сором хилитися, долі коритися!». Хоч доля поетеси приготувала для неї чимало випробувань (тяжка хвороба, передчасна смерть коханого), вона була мужньою, завжди знаходила в собі сили протистояти тим випробуванням.

Леся змалку знала собі ціну, ненавиділа почуття жалості й ні від кого не приймала співчуття. Вона не дозволяла опускатися «безсилим рукам». прагнула праці без відпочинку, знаючи, що «людині боротьба і праця милі». — а творчість, велика наполеглива праця митця допомагали їй у цьому.

вірш «Contra spem spero.. !».

У поезії «Contra spem spero!». Леся Українка висловлює оптимістичну віру у своє поетичне покликання. Цей «безнадійно-надійний». вірш вона будує на контрастних образах: з одного боку, відчуття гнітючості та зневіри, з другого — оптимістичний настрій, сподівання. Зневіру передано за допомогою образів суму: «думи, ви хмари осінні». «у жалю, в голосінні». «сльози гіркі». «серед лиха». «без надії». «думи сумні». «на вбогім сумнім перелозі». Протилежними до цього ряду виступають оптимістичні, радісні образи: «весна золота». «мелодії літа». «сміятись». «співати пісні». «жити хочу!». «барвисті квітки». Поєднання цих контрастних ліній формує образну систему твору, в якій голос поетеси звучить виразно й піднесено.

Цей вірш належить до лірики «чуття». що є художнім вираженням «крику душі». прагненням молодої жінки жити повнокровним життям навіть тоді, коли на заваді стають особисті й суспільні перешкоди.

Перепони, що виникали на Лесиному життєвому шляху, лише додавали їй енергії й снаги:

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні.

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні!

Цей вірш, як і вся творчість письменниці, — яскраве свідчення титанічного духу Лесі Українки, яка ладна була забути про власний біль, готова була виконувати найважчу роботу задля щастя свого народу.

Дійсність царської Росії уявлялась Лесі Українці в образі міцної льодової кори, морозу. Цим силам вона робила виклик, висловлюючи готовність «сіять квітки на морозі». «лить на них сльози гіркі». поки не розтане лід і не зійдуть квіти — квіти добра і щастя для людей.

Своє життя Леся називала «темною ніччю». свої думи — «хмарами осінніми». свій шлях — дорогою на «гору круту крем’яную». куди підіймалася, несучи «камінь важкий». а сама була ясним променем, що пробиває «темряву ночі». яскравою квіткою, яка «на вбогім сумнім перелозі». розцвіла в лютий мороз, зіркою, яка осяяла тернистий шлях до волі. Вона кликала «без надії сподіватись». вірила, що квіти, посіяні на морозі, зійдуть і настане «весела весна»; вона «сміялася крізь сльози». і «серед лиха співала пісні». Це було гасло її життя.

Леся Українка слово зробила зброєю в боротьбі за світлу мрію, «безжалісним мечем». що карає ворогів народу й стоїть на заваді до здійснення найзаповітніших сподівань.

Поезія «Contra spem spero». назва якої в перекладі з латини означає «без надії сподіваюсь». написана 19-річною Лесею Українкою. У цей період перед нею постав вибір: чи бути скореною важкою недугою (і не тільки фізично), чи перемогти. Леся не піддалася, вона поставила перед собою мету — і перемогла. Наперекір зловісним «осіннім хмарам». вона відчула жагучу потребу жити повноцінним життям, про що написала у листі до брата (відомого у літературі як Михайло Обачний): «Любий Миша! Я воскресла! От і знов беруся здіймати «сізіфовий камінь». догори!.. Позволь при сій нагоді навести тобі цитату з мого нового безнадійно-надійного вірша:

Я на гору круту крем’яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать…».

Леся Українка — образ сильної, вольової людини, борця, якому протистоять люди із рабською психологією, настроями розпачу, зневіри. Вірш «Contra spem spero.. !». сміливо можна взяти за епіграф до всієї творчості поетеси: у ньому звучить оптимістична віра людини у своє поетичне призначення. Хоч вірш написаний у той період, коли напади болю в нозі, ураженій туберкульозом, рідко змінювалися тимчасовим полегшенням після лікування.

Боротьбу проти тяжкої хвороби Леся Українка жартома називала «сізіфовим каменем». Вона хоче вселити віру: людина стає сильною тоді, коли усвідомлює свою відповідальність перед народом. Ліричний герой висловлює готовність «сіяти квітки на морозі». поливати їх сльозами, поки не розтане лід і не зійдуть квіти добра, радості і щастя.

Оглядаючись на свій письменницький шлях з відстані кінця 1911 року, Леся дає таку самохарактеристику: «Життя ламало тільки обстанову навколо мене, а вдача моя, виробившись дуже рано, ніколи не мінялась та вже навряд чи й зміниться. Я людина еластично-уперта, скептична розумом, фанатична почуттям, до того ж давно засвоїла собі «трагічний світогляд». а він такий добрий для гарту.

Повертаючись із Єгипту в травні 1913 року, останній раз відвідала Леся Українка Київ. Українська громадськість влаштувала поетесі врочисту зустріч. З Києва Леся Українка знову повернулася на Кавказ, в Кутаїсі. Крайня грошова скрута призводить навіть до того, що доводилося продавати хатні меблі, аби прогодуватись. Лікування в Єгипті на цей раз не допомогло, загострення хвороби прогресувало. Та ця героїчна жінка продовжує працювати, не полишає своєї єдиної зброї — творчості.

Аналіз поезії «Слово, чому ти не твердая криця».

Визначити провідну думку поезії «Слово, чому ти не твердая криця». (*вірш, у якому змальовано та висвітлено крик душі полум’яний, заклик до боротьби за соціальне і національне визволення*).

Жанр поезії: громадянська лірика.

Тема твору: звернення до слова, як до могутньої зброї в руках людини.

Ідея: уславлення міцної зброї, тобто слова, яке в умілих руках перетворюється на меч. Ліричний герой звертається до слова, як до єдиного, що може захистити людську гідність та добитися справедливості. Лірична героїня прагне вдосконалити його й передати «месникам дужим».

Художні засоби:

✵ епітети: твердая (криця); гострий, безжалісний (меч); вражі (голови); щира, гартована (мова); іскриста (зброя); невідомих (братів); месники (дужі); хворі (руки);

✵ метафори: слово — «зброя іскриста». «єдиная зброя». «меч на катів». «щира, гартована мова»;

✵ риторичні звернення до слова.

Римування: парне.

Віршовий розмір: чотиристопний дактиль.

. ДОМАШНЯ РОБОТА

1 Вивчити напам’ять вірш «Contra spem spero!».

2 Читати драму-феєрію «Лісова пісня».

ВІДДАНІСТЬ СВОЇМ МРІЯМ, НАПОЛЕГЛИВЕ ПРАГНЕННЯ ДО МЕТИ (МРІЄ, НЕ ЗРАДЬ). ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕНІ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ У ВІРШІ «СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ»

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Відтворіть зашифроване у криптограмі 17, 21, 12, 33 слово (кожній цифрі відповідає літера, розміщена в алфавітному порядку). Що цікавого про це слово ви знаєте? (Мрія) Так, це гарне і звичне для більшості з нас слово подарувала нам Леся Українка. Хоча вперше його вжив письменник М. Старицький, а потім і мати Лесі Олена Пчілка, заграло всіма барвами і вплелось у мову воно саме з її віршів.

Людина не може жити без мрій. Вони супроводжують нас упродовж усього життя. І змінюються теж з огляду на вік людини, умови її життя, суспільний лад тощо. З дитинства Леся Українка цікавилася історією. Її приваблювала доба мужніх воїнів, лицарських турнірів. Але понад усе вона поважала силу духу, справедливість. Тому її цікавили не пихаті переможці, а ті, хто навіть під загрозою смерті не хотів здаватися. Можливо, саме в них вона вчилася великої мужності, яка потім так потрібна була їй у житті, щоб боротися з власною недугою та різними негараздами.

Оптимізмом пройнятий вірш «Мріє, не зрадь». У ньому прославляється подвиг борців за волю. Поетеса стверджувала, що народ — це творець всіх цінностей і багатств, стверджувала безсмерття народу та велич його творчої праці.

Опрацювання поезії «Мріє, не зрадь».

Тема: зображення мрій ліричної героїні, роздумів над сенсом життя, за яке треба боротися до останньої краплі крові та вірити у перемогу.

Ідея: уславлення тих, хто не зрадив свою мрію, хто йде до неї, долаючи всі труднощі.

Основна думка: «Мріє хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинуть за теє — дарма!».

Леся Українка прожила життя сповнене страждань і гіркоти. Але її поезії звучать оптимістично, в них на повний голос пролунали життєрадісні мотиви, вірші сповнені впевненості в невичерпні сили народу, його переможний потенціал. Дочкою Прометея називають Лесю за її нескореність, мужність, силу волі і життєлюбність.

Але вона передусім жінка. А в слово «жінка». ми вкладаємо такий зміст, як ніжність, родина, кохання, весна. Весна — улюблена пора року поетеси, адже це час, коли оживає природа, прилітають птахи, квітнуть сади і людина сповнюється новими мріями, надіями на краще. У вірші «Стояла я і слухала весну». Леся передає ту гаму почуттів, які наповнюють молоде дівоче серце.

Поезія сповнена свіжості й тепла прекрасної пори року. Всього у двох строфах Леся Українка вмістила багату палітру відчуттів, які бентежать душу навесні:

Стояла я і слухала весну.

Весна мені багато говорила.

Співала пісню дзвінку, голосну,

То знов таємно-тихо шепотіла.

Лірична героїня вміє не просто слухати весну, а ніби спілкується з нею як із персоніфікованим образом. Прекрасна пейзажно-інтимна поезія «Стояла я і слухала весну». покладена на музику. Ось як вона звучить у виконанні неперевершеної Л. Руденко.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати презентацію «Пейзажна лірика Лесі Українки». читати драму-феєрію «Лісова пісня».

ДРАМА-ФЕЄРІЯ «ЛІСОВА ПІСНЯ». ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА. СИМВОЛІЧНІСТЬ ОБРАЗІВ МАВКИ І ДЯДЬКА ЛЕВА - УОСОБЛЕННЯ ДУХОВНОСТІ І КРАСИ. ПОЧУТТЯ КОХАННЯ МАВКИ І ЛУКАША ЯК РОЗКВІТ

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

«Історія написання драми « Лісова пісня».

У «Лісову пісню». (1911 р.) Леся Українка вклала «цвіт душі». і вилила зі свого серця «те, що не вмирає».

«Лісову пісню». породила туга за рідним краєм (ліси Волинського Полісся). Тут образи рідної природи, легенди пралісу, мелодії почутих тоді пісень.

Вперше про Мавку Леся почула в селі Жаборинці. Рідну природу поетеса відчула дуже глибоко. Волинь вона любила палко, говорила, що в неї навіть вдача волинська і лісова душа.

Леся Українка часто бувала в сільських хатах, на сільських весіллях слухала дзвінкі пісні дівчат. Волинсько-поліський фольклор, міфологію поетеса знала досконало. Узнавала їх від дівчат — Білінької, Олександри; від дядька Лева з Нечемного (герой драми). У нього жили 3 доби. Перші струмочки драми беруть початок в лісах Звягельщини. Та основне джерело цього твору б’є в хащах та озерах Ковельщини. У 1882 р. Косачі переїжджають з Луцька до села Колодяжного під Ковелем.

«Лісову пісню». Леся написала дуже швидко, за 10-12 днів. Та задум тривав роками. Вперше драма надрукована 1912 р. в журналі «Літературно-науковий вісник».

Читаючи драму «Лісова пісня». сприймаємо її як казку для дітей чи дорослих, але це не казка, а драма — феєрія, бо твір містить не прямолінійне протиставлення добра і зла, а дуже своєрідне, непросте художнє відображення складних проблем людського буття.

У драмі оригінально поєдналися різні вікові враження людини: легенди й природа Волині, що запали в душу Лесі ще в дитинстві, і світова культура, і власний досвід життя зрілого драматурга. У цьому творі поєдналися й різні виміри осмислення світу й себе в ньому людством, зокрема українським народом: стародавня міфологія і філософська думка початку ХХ ст.

Паралелями до історії кохання є сезонні зміни в природі, від ранньої весни до завірюхи взимку, і музика — спів сопілки. Природа відображає емоційний стан героїв: її розквіт і завмирання віддзеркалюють щасливий злет почуттів і їхнє згасання, тугу Мавки. Зміна пір року є виразом філософської ідеї повторення, минущого і водночас вічного в житті. Музика є також не тільки супроводом подій, а й символом у п’єсі. З гри Лукаша на сопілці починається кохання, з нею й закінчується. Спів сопілки — це не тільки образ краси душі, кохання, це ще й узагальнений символ мистецтва (*За Г. Токмань*).

Робота в зошитах (запис визначень)

Драма — п’єса соціального, історичного чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Герої — переважно звичайні люди. Автор прагне розкрити їхню психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій.

Драматична поема — невеликий за обсягом віршований твір, в якому поєднуються жанрові форми драми та ліро-епічної поеми. Основу драматичної поеми становить внутрішній динамічний сюжет — власне, конфлікт світоглядних та моральних принципів за відсутності панорамного тла зовнішніх подій, переваги ліричних чинників над епічними та драматичними.

Драма-феєрія (або просто феєрія; фр. *féerie*, від фр. *fée* — фея, чарівниця) — 1. Театральна або циркова вистава з фантастично-казковим сюжетом, сценічними ефектами і трюками. 2. Один із жанрових різновидів драми. Для цього виду властивий фантастично-казковий сюжет, поряд із людьми діють створені уявою письменника фантастично-міфічні істоти.

Міфічна істота	У міфології	У «Лісовій пісні».
Мавка	1. Казкова лісова істота. 2. (рідко) Те саме, що русалка; водяна німфа. 3. Дитя жіночої статі, яке вмирало нехрещеним і перетворювалося на русалку	Виступає в ролі лісової русалки, яку поетеса називає Мавка
Русалка	Казкова водяна істота в образі гарної і вродливої дівчини, з довгими розпущеними косами й риб’ячим хвостом; водяна німфа	Не ототожнюється з Мавкою. Крім того, є Русалка Водяна і Русалка Польова. Водяна Русалка пильнує водяні простори, а Польова — все польове багатство
Водяник	Злий дух (зображуваний у фольклорі як дід із сивою бородою), що живе в річках, озерах і болотах і завдає людям нещастя, злидні тощо	За характером і діями Лесин Водяник швидше нагадує домовика — охоронця домівки й майна. А Водяник — це володар водяного царства. У «Лісовій пісні». він добрий. Русалка називає його татом, татусем
Лісовик	Міфічна істота, яка жила в лісі. Різні народи уявляли лісовика по-різному. Наприклад, слов’яни вірили, що в кожному лісі був свій лісовик, від якого залежала вдача чи невдача на полюванні	Лісовик — це малий бородатий дідок, меткий рухами, поважний обличчям. Звертаючись до Русалки, він говорить: «Ось тута мають хижу будувати, — я й то не бороню, аби не брали сирого дерева». Цю заповідь Лісовика знають усі лісові істоти
Потерчата	Позашлюбні маленькі діти (байстрята), які вмирали нехрещеними. Їхня смерть якоюсь мірою зменшувала ганьбу матері-покритки. Іноді потерчат ототожнюють з русалками	Лесині Потерчата — це двоє маленьких бліденьких діток у біленьких сорочечках, які виринають з-поміж латаття
Перелесник	Так у народі називали біса чи чорта у вигляді вогняного змія (метеор), що літає до жінок. Слово Перелесник утворилося від словотвірної основи перелесн(ий) за допомогою суфікса -*ик*-, що, у свою чергу, споріднене з давньоруським «льстить».	У драмі-феєрії це гарний хлопець у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним волоссям, з чорними бровами і блискучими очима
Куць	Синонім до слова «чорт». «біс». Відомо, що на Волині та в інших західних регіонах України на слова біс, чорт накладалося своєрідне табу, тому їх замінювали евфемізмами: нечиста сила, дідько, куць та ін. Назва міфічної істоти Куць утворилася від прикметникової основи куц(ий) «короткий».	Прекрасно знаючи українську міфологію, Леся Українка в «Лісовій пісні». пише: «З-за купини вискакує Куць, молоденький чортик-панич».
Злидні	Це матеріальні нестатки, бідність, але у фразеологічних зворотах, наприклад: «Бодай же вас злидні побили (посіли, обсіли)». — побажання нещастя, бідності	У драмі-феєрії Злидні виступають як міфічні завжди голодні істоти. Шкодять вони лише злим людям. Злидні тільки й чекають, щоб їх покликали. Підкоряються вони Куцю

Складання «паспорта». твору

Жанр: драма-феєрія

Тема: зображення світу людини і світу природи в їх гармонійних та суперечливих взаєминах.

Ідея: утвердження думки, що мрію вбити неможливо, адже людина завжди буде прагнути до неї та до досконалості. «Ніяка туга краси перемогти не повинна».

Конфлікт: боротьба між світлою і високою мрією (мистецтво, кохання - Мавка) та буденним життям людини (мати, Лукаш, Килина).

Герої: лісова царівна Мавка, Лукаш, дядько Лев, мати Лукаша, Килина, Лісовик, Перелесник, Русалка; Той, що греблі рве; Водяник, Русалка Польова, Потерчата, Куць, Злидні, Доля.

Місце дії: старезний ліс на Волині.

Час дії: дія розпочинається напровесні.

Проблематика:

✵ Людина і природа.

✵ Батьки і діти.

✵ Кохання і зрада.

✵ Висока мрія і буденне життя.

Композиція: пролог і 3 дії, які співвідносяться з трьома порами року. Перша дія — весна, друга дія — літо, третя дія — осінь.

Зав'язка: дитина лісу Мавка, розбуджена голосом сопілки сільського парубка Лукаша, прокидається від зимового сну.

Розвиток дії: з’являється молодиця Килина — втілення бездуховності й моральної обмеженості. Вона в усьому протистоїть Мавці — уособленню любові й краси. Коли Лукаш зраджує кохану і сватає Килину, охоплена відчаєм Мавка втрачає бажання жити й добровільно погоджується покинути цей світ, зникнути *«у підземеллі темного Марища»*. — «Того, що в скалі сидить».

Кульмінація: розлючена Килина хоче зрубати Вербу-Мавку, але Перелесник (дух вогню) запалює Вербу, а з нею згоряє все господарство.

Розв'язка: Мати й Килина повертаються в село, а Лукаш залишається в зимовому лісі разом із привидом Мавки і поступово замерзає з усмішкою на вустах.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати письмову відповідь на питання: Що єднає образ Мавки з Лесею Українкою?

МАТИ ЛУКАША І КИЛИНА - АНТИПОДИ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ МАВКИ. СИМБІОЗ ВИСОКОЇ ДУХОВНОСТІ І БУДЕННОГО ПРАГМАТИЗМУ В ОБРАЗІ ЛУКАША

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Словникова робота

Антипод — 1. *тільки* мн. Жителі двох діаметрально протилежних пунктів земної кулі. 2. Перен. Про людину, що своїми поглядами, рисами характеру або ж соціальним становищем цілком протилежна іншій людині.

Симбіоз (від гр. *співжиття*) — поширене в живій природі явище закономірного, не випадкового, співжиття живих істот, що належать до різних систематичних груп.

Прагматизм — здатність задовольнити свої потреби та інтереси. Прагматик — людина, яка все робить з точки зору доцільності, вигоди.

✵ Що ми дізнаємося про долю матері Лукаша?

✵ Які цінності сповідують мати й Килина?

✵ Чим споріднені ці образи?

✵ Як мати Лукаша ставиться до Мавки?

✵ Якими мати і Килина хочуть бачити Лукаша?

3. Робота над характеристикою образів Килини та матері Лукаша

3.1. Зачитування цитат до образу матері Лукаша.

1. Немає відома, чим вам годити!

2. Та бачиш… мати все гризуть за тебе!..

3. Що ти, сестро,

так уїдаєш раз у раз на дівку?

4. Бач… їм така невістка не до мислі…

Вони не люблять лісового роду…

Тобі недобра з їх свекруха буде!

5. І та вже відьма? Ба, то вже судилось

відьомською свекрухою вам бути.

Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли.

цитати до образу Килини.

1. Від озера наближається мати, а з нею молода повновида молодиця, в червоній хустці з торочками, в бурячковій спідниці, дрібно та рівно зафалдованій; так само зафалдований і зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками; сорочка густо натикана червоним та синім, намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї, міцна крайка тісно перетягає стан, і від того кругла, заживна постать здається ще розкішнішою. Молодиця йде замашистою ходою, аж стара ледве поспіває за нею.

2. Яка ти бистра!

Ось ліпше не займай, бо поборю!

3. Лукашу,

нехай ся жінка більше не приходить, —

я не люблю її: вона лукава, як видра.

4. Ні, сього доволі.

Ся жінка хижа, наче рись.

5. Отже й не змовчить! — мати Лукаша про Килину.

6.1. Слово вчителя.

Найдраматичнішим образом твору є образ Лукаша. Його драматизм, у першу чергу, — у непорозумінні самого себе, у його роздвоєності. Він зрадив не лише Мавку, а й самого себе, зруйнував власне щастя. Саме тому в образі Лукаша найбільше конкретно розкрито симбіоз високої духовності і буденного прагматизму.

✵ Яким Лукаш зображений на початку твору?

✵ У чому виявилася роздвоєність його натури?

✵ На кого Лісовик перетворив Лукаша?

✵ Хто повернув Лукашеві людську подобу?

✵ Як змінюється Лукаш у фіналі твору?

Лукаш має неабиякі здібності митця, хист талановитого музики, «співочу душу». Але, за словами Мавки, він «не може своїм життям до себе дорівнятись». В умовах тогочасної дійсності, де процвітає гонитва за наживою, байдужість до ближнього, грошові стосунки, сільський хлопець не спроможний вирватися з кола дрібновласницьких інтересів. Його засмоктують буденні, дріб’язкові справи.

ПРИРОДА І ЛЮДИНА У ТВОРІ. НЕОРОМАНТИЧНЕ СТВЕРДЖЕННЯ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ, ЇЇ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ. КОНФЛІКТ МІЖ БУДЕННИМ ЖИТТЯМ І ВИСОКИМИ ПОРИВАННЯМИ ОСОБИСТОСТІ, ДІЙСНІСТЮ І МРІЄЮ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ'ЯТЬ № 2 ВІРШОВАНИХ УРИВКІВ

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Твір Лесі Українки «Лісова пісня». присвячено проблемі хибного протистояння людини і природи, протиборству високих поривів людської душі з болотом буденного існування.

Лукаш і Мавка — образи, які втілюють уявлення Лесі Українки про людину з її непослідовними поривами до духовно красивого життя. Обидва персонажі мають риси вимріяної поетесою гармонійної людини — пристрасної, щирої, здатної відверто виявляти свої почуття і жити в злагоді з природою.

Лише природа, на думку Лесі Українки, може навчити людей, як жити вільним, красивим, духовно багатим життям. Донька лісу Мавка і селянський син Лукаш знаходять щастя у сильному і справжньому коханні. Та Лукашеве щастя недовге: він був щасливий, поки жив тим, про що його душа співала «виразно-щиро голосом сопілки». Коли ж пішов проти природи, то зрештою втратив радість, любов, навіть людську подобу.

Лукаш помирає. Людина програє у безглуздому двобої з природою. Хто винен у цьому? Лукаш мав дар, на який не зважали інші люди, який не усвідомлював навіть сам, і тільки дитя природи Мавка змогла той дар оцінити:

Я тебе за те люблю найбільше,

Чого ти сам в собі не розумієш…

Цей дар — музика, мистецтво, творчість, з яких виросло їхнє кохання. Але хлопець занедбав свій талант, свою душу задля дріб’язкових інтересів. Зрада Лукаша — це передусім зрада самого себе. Саме тому Леся Українка застерігає: відчуження людини від природи руйнує її душу.

Щоб краще простежити зв’язок людини з природою, поринемо в атмосферу місцевості лісу, де відбуваються події.

Запитання учням: Чому Мавка, часточка лісу, такого щедрого і багатого, говорить: «Ні, я таки зовсім, зовсім самотня…». (*Мавка почувається самотньою серед своєї лісової рідні, бо відчуває байдуже ставлення до себе: нікому немає діла до неї, ніхто не цікавиться її почуттями. Світ природи бездушний. Розуміння цього приходить до Мавки разом із коханням, під впливом якого у героїні народжується душа, розкриваються її очі на навколишній світ. Тепер Мавка починає усвідомлювати, що не може залишатися часточкою бездушної природи і жити лише для себе. Вона хоче жити для коханої людини. Поява душі змінює Мавку*.)

Робота над твором

Композиція твору відповідає часовому простору дії драми, що відбувається упродовж року (весна, літо, осінь, зима). Спробуємо прослідкувати, як зі зміною стану природи змінюються наші герої.

У пролозі окреслюється місце драми: густий предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галявина з плакучою березою і з великим крислатим дубом. Тиховодне лісове озеро оточене густим очеретом та рогозом, вкрите ряскою, лататтям.

Події у творі розпочинаються навесні. З чим у вас асоціюється весна? (*Пробудження, розквіт, початок нового, кохання, радість, сонце, зелень тощо*.)

Рання весна, природа ще спить, але у всьому відчувається чекання якогось поштовху, щоб відбулося чудесне пробудження. І ось звучить голос Лукашевої сопілки — «ніжний, кучерявий, і як він розвивається, так розвивається все в лісі». Прокидається лісова красуня Мавка, і їй здається, що «весна ще так ніколи не співала, як тепер».

Події другої дії відбуваються пізнім літом. «На темнім матовім листі в гаю де-не-де видніє осіння прозолоть. На галяві вже збудовано хату, засаджено городець. На одній нивці пшениця, на другій — жито…». Такі зміни відбулися у природі, за цей час змінилися і Мавка з Лукашем. Послухаємо їхню розмову та поміркуємо про зміни, які відбулися у стосунках героїв.

Природа у третій дії зовсім не така, як у двох попередніх — вона непривітна, ворожа до людини. «Хмарна, вітряна осіння ніч. Останній жовтий відблиск місяця гасне в хаосі голого верховіття. Стогнуть пугачі, регочуть сови. Раптом все покривається протяглим сумним вовчим виттям, що розлягається все дужче, дужче і враз обривається. Настає тиша.

Починається хворе світання пізньої осені. Безлистий ліс ледве мріє проти попелястого неба чорною щетиною, а долі по узліссі снується розтріпаний морок».

Лукаш не зміг «своїм життям до себе дорівнятись». тобто не зрозумів, у чому його поклик, щастя, що наймиліше і найдорожче у житті, і перетворився на вовкулаку. Мавка потрапляє до «Того, що в скалі сидить». Проте, пройшовши муки забуття, втративши свій чарівний образ, повертає Лукашеві людську подобу.

заповнітья таблицю

Образи твору	Що втілює авторка	Висновок
Мавка	Мрія про ідеальну людину, утвердження думки, що людина — творець краси	Мавка — прекрасний ідеал гармонійної, одухотвореної людини, втілений в образі казкового створіння
Лукаш	Боротьба світлих і чистих поривань з буденщиною життя	Лукаш — образ людини, яка має суперечливі погляди, а тому не може «своїм життям до себе дорівнятись».
Мати Лукаша і Килина	Духовне зубожіння людини, її дисгармонія з природою	Грубості, лицемірству, підступності матері і Килини протиставлена мудрість, поетичність, любов до природи дядька Лева
Дядько Лев	Гармонія душевного багатства людини і краси природи

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати драму «Бояриня».

Урок №17

МИКОЛА ВОРОНИЙ - ІДЕОЛОГ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. ЙОГО ТВОРЧІСТЬ - ПЕРША ДЕКЛАРАЦІЯ ІДЕЙ І ФОРМ СИМВОЛІЗМУ. ЄДНІСТЬ КРАСИ ПРИРОДИ І МИСТЕЦТВА, ОБРАЗОТВОРЧІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЇ БЛАКИТНА ПАННА

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Історія української літератури поповнюється іменами письменників, творчість яких протягом тривалого часу була недоступною широкому колу читачів.

Більшовицька тоталітарна система перервала життя Миколи Вороного, так само вбили його сина Марка, також поета, намагаючись вбити під корінь український рід, знищити цвіт нації. Вони є жертвами сталінського геноциду, який знищував національно свідому інтелігенцію, аби поставити Україну на коліна. Багато років радянська влада замовчувала або перекручувала правдиві факти про творчість митця. Нам випала чудова нагода ознайомитися з життям і творчістю цього поета. Недарма його називають співцем краси, а її він бачить усюди: у чарах природи, у людях, у словах…

Життя і творчість М. Вороного

Дитинство, роки навчання.

Микола Кіндратович Вороний (псевдоніми Арлекін, Віщий Олег, Кіндратович, Микольчик) — український поет, письменник, перекладач, режисер, актор, театрознавець, громадсько-політичний діяч, історик і публіцист.

Народився 6 грудня 1871 року на Катеринославщині (тепер Дніпропетровська обл.) у родині ремісника, де зберігалися давні українські традиції. Мати прищепила малому Миколці палку любов до українських пісень, казок, легенд і звичаїв.

Батько Кіндрат Вороний походив з кріпаків, мати — Одарка Колачинська з роду освітнього діяча XVII-XVIII ст., ректора Київської академії П. Колачинського. Коли малому було півроку, сім’я переїхала до Харкова.

Там навчався спочатку в початковій школі, потім у Харківському реальному училищі, пізніше — в Ростовському реальному училищі, звідки був виключений за зв’язки з народниками, читання і поширення забороненої літератури. Три роки перебував під наглядом поліції із забороною вступати до вищих навчальних закладів. Пізніше продовжує навчатися у Віденському і Львівському університетах.

У період навчання у Львівському університеті знайомиться з Франком. Допомагав йому у виданні газет «Громадський голос». і «Радикал».

Літературна та театральна діяльність.

Працює бібліотекарем і коректором Наукового товариства «Руська бесіда». у редакції журналу «Житє і слово». З 1897 року — актор труп М. Кропивницького, П. Саксанського та інших. Сцену залишає 1901 року і працює в установах Єкатеринограда, Харкова, Одеси, Чернігова. З 1910 р. оселяється в Києві, працює в театрі М. Садовського, викладає в театральній школі. Восени 1917 р. стає директором Українського національного театру. 1920 року емігрує до Варшави і видає збірку «За Україну». (1921 р). 1926 року повертається до України та веде педагогічну і театральну діяльність. Перший вірш «Не журися, дівчино». був надрукований 1893 року, але поетичні твори писав ще навчаючись у Харківському реальному училищі.

Останні роки життя.

На початку 30-х років митця засудили, вирок — трирічне заслання до Казахстану. Вирок було замінено забороною проживати в Україні. Син Марко прагнув добитися помилування, але його звинуватили в націоналізмі, заарештували й відправили на Соловки.

Вивчення архівів КДБ дозволило документально точно визначити, що Микола Вороний проходив по груповій справі з традиційним для того часу формуванням «за участь у контрреволюційній військово-повстанській організації». Репресований у 1934 р. Розстріляний 7 червня 1938 року. Архів Вороного зберігається в інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. Реабілітовано посмертно у 1957 р.

Основні мотиви лірики Миколи Вороного.

1. Роль поета і поезії в суспільному житті («Іванові Франкові». «До моря». «Пам’яті М. Лисенка». «Івану Котляревському»..

2. Патріотичні мотиви, Любов до України («За Україну». «Краю мій рідний». «Євшан-зілля». «Україно! Мамо люба!..». «Молодий патріот». «О рідна земле, люба моя нене!»..

3. Віра в український народ, сподівання на краще майбутнє («Коли ти любиш рідний край…». «Гей, хто має міць». та інші).

4. Інтимна лірика («На скелі». «Ні, не забув». «Нічого, нічого». «Нехай і так». «Ти не любиш мене…». «Чи зумієш?». «Ти не моя…». «Зрада». та інші).

5. Пейзажна лірика («Блакитна панна». «На озері». «Краса». «Зоряне небо». «До моря». та інші).

6. Урбаністичні мотиви («Співи старого міста»..

Робота над твором «Блакитна панна».

Під впливом Європейського символізму розвинулася модерна українська поезія початку XX ст. елементи й впливи символізму помітні й у творчості М. Вороного. Творчість М. Вороного — це перша декларація ідей і форм українського символізму Іван Лучук: «Перший правдивий модерніст української поезії… Мав сміливість понад усе цінувати красу, прагнув облагороднювати марудну дійсність. Володів екстраординарним відчуттям слова…». Він одним з перших в українській літературі звернувся до складного явища європейського модернізму та французького символізму. «Блакитна панна». (1912) — зразок поезії символізму, який відкриває цикл поезій «Гротеск».

Тема: гармонія природи і мистецтва.

Ідея: неоромантичне возвеличення краси природи.

Основна думка: роздуми над узагальненим ідеалізованим образом жінки.

***Епітети*:** «весна запашна». «прозорих шатах». «вродою святою». «неземною чистотою». «променистою росою».

***Порівняння*:** «а вона, як мрія сна чарівна».

***Алітератція*:** «має крилами Весна запашна».

Метафора: «сміючись на пелюстках, на квітках».

Риторичні оклики: «ось вона, Блакитна панна!; Їй виспівує «Осанна!».

Бесіда за змістом.

✵ До якої лірики належить ця подія? (*Пейзажної*)

✵ Що символічного в поезії? (*Образ Блакитної панни*)

✵ Як ви вважаєте, хто є ліричним героєм у поезії?

✵ Який настрій ви отримали від прочитаного вірша?

Словникова робота.

Арабески — складний орнамент з геометричних фігур і рослинних мотивів.

Фрески — живопис на вологій штукатурці, одна з технік настінного малярства.

Гротеск — художня образність, яка ґрунтується на поєднанні фантастичного і реального, трагічного і комічного, прекрасного і потворного.

Осанна — святковий молитовний вигук.

Блават — волошка.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’ять вірш «Блакитна панна».

2. Скласти хронологічну таблицю життя і творчість поета.

МОТИВ САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ. ЗГАДКА ПРО РЕВОЛЮЦІЮ ЯК ДАНИНА ЕСТЕТИЦІ. ДОБА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (ІНФАНТА)

Мета (формувати компетентності): *предметні*: літературознавчу: поглиблені знання про особливості символізму у творах Вороного, дослідження поетики символізму у вірші «Інфанта»; читацьку: удосконалення навичок виразного читання; *ключові*: емоційно-ціннісну: виявлення особливого ставлення до поетичного твору; вміння передавати настрій та враження від почутої поезії; комунікативну: уміння працювати в групах, дослухатись до думки в колективах, розвивати розвиток зв'язного мовлення; інформаційну: уміння працювати з тестом, шукати та визначати художні засоби в тексті; загальнокультурну: розуміння національної свідомості, поцінування краси поетичного слова, його здатність об'єднувати людей роздумами над вічними проблемами життя.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет М. Вороного; підручник, тексти твору.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературний диктант за біографією Миколи Вороного

1. Дата, рік і місце народження. (*6 грудня 1871 р. на Катеринославщині*)

2. Батьки письменника. (*Батько — кріпак, мати з роду освітнього діяча*)

3. Місце навчання. (*Початкова школа, Харківське реальне училище, Ростовське реальне училище*)

4. За що був виключений з університету? (*За зв’язки з народниками, читання і поширення забороненої літератури*)

5. В якому році емігрує, куди? (*1920 р. до Польщі* (*м. Варшава*))

6. Назва першої поезії, коли видана? (*«Не журися, дівчино»*. *1893 р*.)

7. За що був звинувачений і арештований? (*За участь контрреволюційній військово-повстанській організації*)

8. В якому році був репресований? (*1934 р*.)

9. Коли відбувся розстріл поета? (*7 червня 1938 р*.)

10. Де зберігається архів Вороного? (*В Інституті літератури Т. Г. Шевченка*)

11. В якому році було реабілітовано посмертно? (*1957 р*.)

12. Назвіть ім’я сина Вороного? (*Марко*)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Ми продовжуємо знайомитися з творчістю Миколи Вороного, який був талановитим і всебічно обдарованим поетом, актором, театральним і літературним критиком, режисером, перекладачем, істориком. Визначного поета читають не одне, а багато поколінь. З кожним новим покоління такий поет народжується заново. Його бачать уже інакше, ніж бачили ровесники і він сам себе. Творчість Миколи Вороного зазнає оцінку не одного покоління, і кожне з них розуміє її по-своєму. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо творчість Вороного як поета-символіста та опрацюємо поезію «Інфанта».

ІV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО М АТЕРІАЛУ

1. Відомості з теорії літератури

Символізм (від грецького — знак — одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х роках XIX ст., а в українській літ. поширилася на початку XX ст.). Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний. Під впливом європейського символізму розвинулася модерна українська поезія початку XX ст. Елементи і впливи символізму помітні й у творчості М. Вороного.

Творчість Вороного — це перша декларація ідей і форм українського символізму. Він одним із перших в українській літературі звернувся до складного явища європейського модернізму та французького символізму. У віршах Вороного поєдналися поезія, музика, живопис, картини заговорили звуками, звуки утворили полотна, слова засяяла барвами. У літературу прийшов багатогранно обдарований митець. Ми знаходимо у його поезіях любовні мотиви, що вражають красою почуттів. Але любовні мотиви у Вороного є невід’ємною частиною пейзажних, адже поет був безмежно закоханий у природу, вона для нього жива істота, величний храм, прамати, що дає життя всьому, що є на землі. Поезії вражають красою образів і чуттям природи, вони надзвичайно музичні та живописні.

2. Опрацювання поезії «Інфанта».

2.1. Виразне читання твору.

2.2. Слово вчителя.

Прочитавши поезію, ми можемо почути, як поет задумується над враженнями, яке справила на нього старовинна картина під такою ж назвою. У цій поезії відчутно зростає майстерність митця в розкритті інтимних почуттів, які романтично зливаються з пейзажною картиною на початку твору та чітко вимальовується поетичне мислення та стиль.

Вірш «Інфанта». увійшов до поетичного циклу «Лілеї й рубін». (1970-1922). У центрі твору — узагальнено-ідеалізований жіночий образ. «Інфанта». — виразно символічний зразок інтимної лірики, твір, близькими мотивами, художніми засобами та естетичним звертанням до творів зарубіжних класиків П. Верлена, Ш. Бодлера,

О. Блека та інших. У ньому Вороний розмірковує над враженнями, яке справила на нього старовинна картина під такою ж назвою. Твір починається романтичною пейзажною картиною, у якій багато авторських неологізмів, створених його поетичною уявою («мрійнотканному». «проміннострунними». «вогнелунними»..

Ліричний герой оспівує жіночу красу, що, виринувши із глибини століть, залишалося вічною і нетлінною. Червоний колір полотна нагадував поетові червоні заграви революції. Є у поезії образи-символи революції: червона заграва, меч — повернення до реалій часу, передчуття біди.

2.3. Бесіда за змістом.

✵ Які художні засоби поет використовує в поезії?

✵ Якою поет описує природу на початку вірша?

✵ Опишіть образ ліричного героя.

2.4. Словникова робота.

Інфанта — в Іспанії та Португалії називали неповнолітніх принцес.

Сильвета — силует, тінь.

Вуалета (*вуаль*) — легка прозора тканина.

Домінанта — головний.

2.5. Робота в групах.

1. Складання партитури тексту (*на кожну групу — по одній строфі*).

2. Визначення художніх засобів.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Тестування

1. До якої групи лірики належить поезія «Блакитна панна».

А Філософської;

Б пейзажної;

В патріотичної.

2. Що означає слово «осанна».

А Звернення до природи;

Б медитація;

В молитовне звернення.

3. Як називається синтаксична фігура використована поетом у рядках: «Ось вона — блакитна панна!».

А Риторичне звертання;

Б риторичний оклик;

В риторичне запитання.

4. Як Вороний описав хмари?

А Попелясті, пелехаті;

Б темні, дощові;

В брунатні, променисті.

5. Що означає слово «фрески».

А Картини;

Б тисненя, виліпка на стіні;

В мозаїка.

6. Якою вродою сяє лірична героїня поезії?

А Чистою;

Б святою;

В весняною.

7. Поясніть значення слова «інфанта».

А Неповнолітня принцеса;

Б повнолітня принцеса;

В королева.

8. Скільки авторських неологізмів використано Вороним при написанні поезії «інфанта».

А Два;

Б три;

В чотири.

9. Яку богиню згадано у творі?

А Артеміду;

Б Афродіту;

В Венеру.

10. З чим порівнюється лірична героїня?

А З весною;

Б з добром і злом;

В зі сном і міфом.

11. Що означає слово «домінанта».

А Головний;

Б другорядний;

В епізодичний.

12. До якої групи лірики належить вірш «Інфанта».

А Громадянська;

Б пейзажна;

В інтимна.

2. Заключне слово вчителя

Отже, мотиви лірики М. Вороного дуже різноманітні, вони відбивають світовідчуття і світосприйняття поета, широке коло його інтересів, багатогранність його таланту.

Ми переконалися, що поетична творчість Миколи Вороного не втратить своєї актуальності, ці твори завжди залишаються в наших серцях. У наш швидкоплинний час — а він, як відомо, є найсуворішим суддею художнього слова — ліричні твори Вороного не віддаляються від сучасного читача, а, навпаки, постійно оновлюються, відкриваються нові невичерпні джерела мистецької досконалості.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно читати та аналізувати поезію «Інфанта».

2. Опрацьовувати біографію О. Олеся (скласти біографічну таблицю).

Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка З журбою радість обнялась як ліричний документ епохи.

Олександр Олесь (справжнє ім’я — Олександр Кандиба) перший свій вірш написав, коли йому було 9 років. А всього за сорок років літературної діяльності він створив 11 збірок віршів, більше 20 драм, чимало сатиричних творів, оповідань та фейлетонів. Високо оцінили його творчість Іван Франко, Леся Українка, Іван Нечуй-Левицький, Михайло Коцюбинський. Своїм учителем називав його Павло Тичина. А ще Олеся по праву вважають королем української поезії, основоположником романсової лірики. Понад 80 відомих композиторів поклали його вірші на музику, написавши більше двох сотень музичних творів різних жанрів.

Багато сіл і міст нашої країни пишаються тим, що на їх землі жив і творив Олександр Олесь. Є таке право і у харків’ян.

Із нелегким життєвим і творчим шляхом Олександра Олеся ми ознайомимося сьогодні на уроці.

СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Олександр Олесь (справжнє прізвище Олександр Іванович Кандиба, інший псевдонім — В. Валентин) народився 5 грудня 1878 року в с. Крига тодішнього Лебединського повіту Харківщини, нині містечко Білопілля на Сумщині. Батьківський рід походив з чумаків, материн — кріпацький. Дід Федір Кандиба торгував рибою. Батько, Іван Федорович, працював на рибних промислах у Астрахані, утопився у Волзі, коли Олександрові йшов одинадцятий рік. Виховувати дітей продовжувала мати — Олександра Василівна, яка навчила сина ще в чотирирічному віці читати, розповіла йому про Тараса Шевченка.

Тут, серед красивої природи, працьовитих і співучих жителів краю, минало його дитинство, тут він навчався спершу в початковій школі, потім у двокласному училищі. «Науки не любив і школу згадую як катівню». — писав він пізніше у своїй автобіографії.

У 2002 році Сумське земляцтво в Києві запровадило щорічну премію імені видатного українського поета-земляка Олександра Олеся. Мета її заснування — підтримка і популяризація кращих зразків лірики сучасної української літератури.

Кошти виділятимуться щорічно меценатами. Лауреати премії отримають диплом, нагрудний знак та грошову винагороду.

Творчі спілки Сумщини організовуватимуть зустрічі читачів з лауреатами премії імені Олександра Олеся на його Батьківщині.

У 2010 році в м. Білопіллі Олександру Олесю було встановлено пам’ятник.

Перебування Олександра в селі Верхосулля було найкращим спогадом юнацьких літ. Тут його дід по матері, Василь Пархомович Грищенко, орендував великий маєток у поміщика Башкирцева на північному краю українського степу. Сюди, до дідуся Василя, привозили його щоліта разом із сестрами Галею та Марусею, аж поки хлопчикові не виповнилося тринадцять років. Дід прищепив малому Сашкові почуття людяності, щирості, справедливості. Він знав чимало казок, легенд, пісень, оповідей про козацькі часи і залюбки ділився цими скарбами з онуками.

Краєвиди шовковистого степу, старі могили, спів жайворонків, дзюрчання витоків Сули, що брала свій початок біля Верхосулля, — все це, за словами поета, було для нього «суцільною казкою». одним золотим днем. Музика «тієї дивної весни». звучала в душі упродовж життя. Усе це й зародило поетичне чуття і натхнення, вимережилося рядками першого вірша, написаного в дев’ять років російською мовою. Але зошит, у який майбутній поет записував свої дитячі вірші, утрачений, тому перші літературні спроби Олександра Олеся невідомі.

У віці 15 років (1893 рік) Олександр Олесь вступив до хліборобської школи у містечку Дергачі неподалік від Харкова. Хлопцеві хотілося навчатися в гімназії, але в матері не вистачало коштів. Навчання ж у цій школі було безкоштовним. Щоб заробити собі на найнеобхідніше, О. Олесь мусив займатися репетиторством: він давав уроки математики одному сільському хлопцеві, якого часто замість математики вчив мистецтва складати вірші.

Любив театр. Часто взимку за дванадцять верств пішки йшов до Харкова, щоб подивитися на якусь українську п’єсу.

Фахові дисципліни Олеся цікавили менше, зате наполегливо працював хлопчина над вивченням мов. Юнака заполонила музика слова, бажання писати вірші дедалі міцнішало. І сімнадцятирічний Олександр виносить на суд друзів написані українською та російською мовами свої перші поетичні спроби, які починає друкувати в рукописних журналах «Комета». (випускав разом із майбутнім російським письменником К. Треньовим) та «Первоцвіт».

Його ранні вірші нагадують своєю стилістикою думи та балади, часто трапляються й наслідування шевченківської тематики, ритміки.

В архіві письменника можемо побачити товстий зошит, у якому вміщено 50 поезій того періоду.

ці твори, ще недосконалі за формою, але щирі і безпосередні, він щедро дарував вузькому колу своїх знайомих і навіть не сподівався, що вони збережуться. Але в більшості з них автор-початківець роздумує про свій шлях у житті та літературі. Ось що він пише в 1897 році у вірші «Моє благання». «О Боже мій милий! Пошли мені розум! Пошли мені серце, пошли мені душу, Щоб добре любила і коїть не вміла Ніякого зла!». «Дівоча доля». «Сирітка». «На чужині». — назви творів говорять за себе. У цих творах звучить щире вболівання за долю бідних і нещасних.

Олесь потребував поглибленої філологічної освіти, але не мав права вступати до університету із другим розрядом, який отримав по закінченню хліборобської школи.

Скінчивши школу, Олесь вступив до Київського політехнічного інституту вільним слухачем, але змушений був залишити його — помер дід Грищенко, матеріальне становище родини погіршилося, оплатити лекції юнак не міг, допомоги чекати було нізвідки. Тому в 1903 році він склав іспит з латини й став студентом Харківського ветеринарного інституту. Здобуті тут знання пізніше забезпечували молодому тонкому лірикові можливість заробляти на хліб працею ветеринарного лікаря на Дарницькій скотобійні. Робота втомлива, малоцікава, та вона не вплинула на його поетичне натхнення.

Навчаючись у Харкові, познайомився з родиною Алчевських, члени якої брали активну участь у громадському житті країни, виявляли щиру зацікавленість розвитком освіти та культури. Дім Алчевських став на той час одним з важливих культурних осередків Харкова. Сюди приходив вечорами О. Олесь, тут можна було застати В. Мову (Лиманського), О. Потебню, М. Косача, Г. Хоткевича і приїжджих гостей, наприклад, М. Вороного та інших, послухати розмови, насолодитися грою і співом професійних майстрів.

Знаменною подією в житті молодого поета була його поїздка влітку 1903 року до Полтави на свято відкриття пам’ятника зачинателю нової української літератури Івану Петровичу Котляревському.

Із захопленням слухав Олесь на святі схвильовану промову Михайла Коцюбинського, який перед багатолюдними зборами полтавчан і гостей високо піднімав ім’я Котляревського, зазначаючи, що він «бере з-під сільської стріхи пісню народну». і переносить її в літературу. Вдумливе обличчя Коцюбинського, теплий, проникливий погляд його темних очей, який світився любов’ю до людей, глибоко запали в душу молодого поета.

Познайомився Олесь у Полтаві ще з багатьма іншими відомими письменниками: Панасом Мирним, Лесею Українкою, Володимиром Короленком, Михайлом Старицьким, Іваном Карпенком-Карим, Василем Стефаником.

Тут, у Полтаві, слухаючи виступи кращих представників української інтелігенції, Олесь, як ніколи, відчув себе сином великого народу, що бореться за своє соціальне і національне визволення. Він зрозумів, що мовчати не має права. На героїчний лад його настроювало саме життя — був переддень революції 1905-1907 років, коли по всій Росії звучало горьківське «Пусть сильнее грянет буря». а слідом за ним «Хай гине цар». Лесі Українки.

Невдовзі, у 1905 р., Олександр Олесь вперше публікується в альманасі «Багаття».

Влітку 1906 року разом із студенткою Бестужівських курсів Петербурга, майбутньою дружиною Вірою Антонівною Свадковською, та її сестрою Ольгою побував у Криму. Цій поїздці сприяла революція 1905 року. Час був тривожний, і багатії не ризикували їхати в Крим, тому життя на півострові стало дешевшим. Цим і скористалися молоді закохані Олександр Кандиба і Віра Свадковська, поїхавши влітку 1906 року в Ялту. Ця подорож стала визначальною для становлення Олеся як самобутнього поета. У його автобіографії читаємо: «Я виїхав у Ялту… підлікуватись, побачити море, відпочити».

Де ж молоді взяли гроші для поїздки? Сестра Віри була медиком на віспощепленні, заробила трохи грошей, якими поділилася з молодою парою, а їхній брат, який працював тоді у Маньчжурії, переписав свою платню на сестер. Олександр отримав десять карбованців за свято родючості з маскарадом і прогулянкою в парку, яке влаштував для відпочиваючих, а Віра отримала ще сорок від батьків. За ці кошти жили й наймали дачу.

Саме в Ялті зі своїх чернеток поет почав ретельно укладати збірку «З журбою радість обнялась». (побачила світ у 1907 році). Він познайомився з якимось Калмиковим, українцем за походженням, який був власником крамниці з продажу друкарських машинок. На одній із них сестра Віри і передрукувала всю збірку.

Тут же, в Ялті Олександр написав фейлетон, який був надрукований у газеті «Русская Ривьера». і отримав позитивну оцінку курортної публіки. Олесь брав активну участь у діяльності ялтинського журналістського осередку. Швидко зійшовся з міською інтелігенцією — С. Петровим (Скитальцем), С. Єлпатьєвським, В. Серафимовичем. Вони переконували його видати збірку поезій якнайшвидше.

Отже, перша збірка Олеся була укладена в Ялті. Також існують підтвердження (в листах митця), що саме тут Віра Свадковська почала називати свого коханого Олесем. це і стало його літературним псевдонімом. Поет зізнається:

Те ім’я, що мені дала Ти

У дні, осяяні Тобою,

У сні і вільно, і крилато

Літа і в’ється наді мною,

Його прийму я в свою душу,

Зіллю з своєю кров’ю.

Пізніше, після виходу збірки і схвальних відгуків про неї, в одному з листів до дружини Олесь напише: «Чи думала ти, що наша книга буде мати такий успіх, а ім’я, дане Тобою, зробиться символом кохання?».

Дорогою з Криму Олесь і Віра відвідали Одесу.

Наступного року Олесь зустрівся в Ялті з Лесею Українкою.

У 1912 році поет подорожує Гуцульщиною. Ця поїздка збагатила його незабутніми враженнями, особливо храмове свято в Криворівні, описуючи яке, він із захватом згадує барвистий одяг верховинців, які спускалися з гір у долину. «Неначе квітки, що ростуть на горах, ожили і сходять до Черемошу, щоб напитися студеної води. Зачервоніло незабаром усе біля церкви…, наче розцвів нагло квітник або хто розкидав червоне, як мак, багаття… Я стояв, дивився і не міг надивитися на сей прекрасний народ, що не зазнав панщини, що зберіг вільну душу, мову і старосвітські звичаї, повні краси». Знайомство з Гуцульщиною, її побутом та обрядами знайшло втілення у поемі «На зелених горах». (1915). У творі «країна див». асоціюється з вільним духом українського народу.

Тут О. Олесь познайомився з І. Франком та О. Кобилянською.

У 1912 р. поет пише драматичну поему «По дорозі в Казку».

У 1913 році, після подорожі Гуцульщиною, Олександр Олесь продовжив мандрівку країнами Європи, побував в Австрії та Італії. Ця поїздка дала життя низці віршів («Мов келих срібного вина». «Італійська ніч підкралась». «В долині тихий сон летить»., які збагатили українську мариністичну лірику.

П’яту збірку своїх поезій митець підготував до друку в той час, коли в Росії відбулися революційні події 1917 р. Він планував у передмові до неї написати такі слова: «… вийшла з сонячною усмішкою невольниця Воля. Вона усміхнулась всім народам. Незабутній день!.. І не піснями минулого треба було б зустріти довгождану Гостю. Але в сій книжці єсть пісні, які розкажуть Волі, як вони любили її і як журилися за нею».

Та сподіваної волі не було. Романтика класових битв згодом переросла в гіркі роздуми, зневіру, страх.

Червона пара над землею,

Кричать над Волею круки…

Невже розлучимося з нею,

Невже від братньої руки

Впадуть підкошені квітки…

«Червоної пари». О. Олесь не прийняв.

Громадянська війна, кулеметна стрілянина, вибухи снарядів, смерть близьких і рідних. Усе це остаточно надломило поета, і, як згадувала його сестра Марія, у розпачі він вигукнув: «Далі я не можу витримати!.. Я збожеволію…». Більшовицька Україна була йому чужою.

Тому поет прийняв рішення емігрувати, покинути рідний край. У лютому 1919 р. з дипломатичним паспортом від уряду Української Народної Республіки він виїздить до Будапешта. Як виявилося, назавжди. А в Києві лишились дружина з сином, за якими він дуже сумує.

Письменник опиняється в таборі націоналістичної еміграції.

Згодом він переїжджає до Відня, видає свої книги, посилає їх до Канади, Бразилії. Громадська робота, у яку він поринув, видавничі справи, перевидання своїх книг, посада редактора в сатиричному журналі «Сміх». затримали поета на певний час, хоч у листах до дружини він постійно пише про своє повернення. У цей час він видав нову книгу під назвою «Чужиною». (1920 р.). У ній домінують мотиви ностальгії, туги. У 1921 році у Відні друкує збірку сатиричних поезій «Перезва». під псевдонімом В. Валентін.

Ситуація, що склалася на той час в Україні, нагадувала йому часи роздробленості Київської Русі, тому поет береться до поетичних переказів давньоруської історії, створює добірку віршів «Минуле України в піснях. Княжі часи». (окремим виданням вийшли в 1930 р.). У тяжкі 1919-1922 рр. він із земляками та А. Крушельницьким збирає кошти на допомогу голодуючим України. Про моторошні події голодних 1921-1923 років поет розповів у циклі «Голод».

У цей час Радянський уряд дозволив родині приїхати до поета. Сім’я після довгої розлуки нарешті з’єдналася.

25 років прожив він за межами України. Складне життя емігранта минає в Будапешті, Відні, Берліні, Празі.

У 1923 році Олександр Олесь разом із сім’єю переїхав до Чехо-Словаччини й оселився під Прагою в селі Горні Черношиці. А з 1931 року мешкає в самій Празі.

Настали тяжкі для нього роки невимовної туги за Україною, за своїм народом, роки смутку і печалі. Рік за роком втрачав він бажання працювати, згасав його талант, бо жив він переважно в полоні своїх страждань. Радісні хвилини для Олеся випадали рідко. Не приніс радості поету навіть його ювілей — 65-річчя життя та 40-річчя літературної творчості. Останні роки поет жив у самотині, в бідноті, замучений тяжкою хворобою печінки. У нього навіть не було коштів на лікування.

У вересні 1939 р. спалахнула Друга світова війна. Поета не полишають тривожні думи про сина Олега — активного учасника руху Опору. Восени 1941 р. юнак перебував нелегально в Києві, мріючи про відновлення української державності. Та боротьба була нерівною: нацисти схопили Олега Ольжича і в червні 1944 р. закатували в концтаборі Заксенхаузен. Так передчасно обірвалося життя відомого вченого-археолога і талановитого поета Ольжича.

У своєму останньому інтерв’ю О. Олесь висловив заповітне бажання: «Хотів би навесні поїхати на улюблену Сазаву. І ще раз спробувати-таки піймати коропа або лина…». На цій річці він і довідався про розстріл сина. Повертаючись додому з риболовлі, О. Олесь знепритомнів і за кілька днів, 22 липня 1944 року, помер.

Друзі поховали поета на празькому цвинтарі Ольшани.

Загальна характеристика збірки «З журбою радість обнялась…». Збірка «З журбою радість обнялась…». як ліричний документ епохи

Перша збірка Олеся «З журбою радість обнялась». побачила світ у 1907 році в Петербурзі. Вона вийшла на кошти українського громадського діяча Петра Стебницького при сприянні відомого історика Олександри Єфименко, яка високо оцінила вірші молодого автора. Підписана вона була псевдонімом «Олександр Олесь». і мала великий успіх, отримала багато схвальних відгуків та оцінок. Творами талановитого поета-лірика захопилася освічена громадськість, з нетерпінням очікуючи нових видань. «Олесю не довелося завойовувати своєї поетичної слави. Вона прийшла до нього на другий день після виходу з друку першої книжки його поезій…». — писав Микола Зеров. Х. Алчевська назвала Олеся «українським Гейне».

Збірка привертала до себе увагу життєрадісним та життєствердним звучанням особистої й громадянської лірики. Звичайно, не обійшлося і без критичних зауважень типу таких, що раннім творам Олеся «бракує широкого різностороннього світогляду і філософічної глибини». Можливо, вони мали право на існування, але щирість поезій, глибина почуттів, які автор передавав у них, нікого з читачів не залишили байдужими. А здоровий дух сильної людини, яким віяло від віршів, пробуджував прагнення жити попри всі негаразди, попри страждання і горе, відроджував до активного життя у найскладніші моменти.

У роздумах про вічність українського поета вчувається мотив невідворотності плинності часу, притаманний творчості східного поета і філософа Омара Хайяма. У віршах обох письменників проходить наскрізна думка: те, що було колись, поступово забувається, те, що буде у майбутньому, невідомо. Тому цінуй мить, яку проживаєш:

Лови летючу мить життя,

Чаруйсь, хмілій, впивайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся.

«Чари ночі».

Письменник у цьому творі виразив свою точку зору, своє світобачення і світосприймання. Як відомо, для Олеся найголовнішою розкішшю була розкіш рідної природи, яку він оживлює і з якою веде розмову. Поет впевнений, що тільки вічна природа зрозуміє страх, який охоплює душу перед прірвою невідомої вічності. Сміється- плаче соловейко. І пісня його примушує забути про повсякденність. Ти зараз кохаєш, насолоджуйся цією миттю, бо вона ніколи не вернеться, залишаться лише спогади: «Цілуй, цілуй, цілуй її, — знов молодість не буде».

Лейтмотивом через збірку проходить рятівна думка: ніколи не здавайся, навіть у найтрагічніші моменти. Вихід є завжди. Слід іти вперед, бо життя — це мить. Пройде час, вийде сонечко, обігріє світ і тебе — і ти усміхнешся, навіть крізь смуток.

Такою ж була і позиція Олеся-громадянина. У віршах громадянського спрямування поет висловлює таку ж позицію: негода пройде, «і вільний льот народні крила направлять весело до нас». Слід боротися до останку, щоб побачити свою перемогу:

ти, моя квітко, тим квітам подібна…

Глянь — прапори мають в народних руках,

І дзвони сміються, і волю вітають,

А ти, мов черниця, на цвинтар ідеш.

У віршах, що з’явилися у революційні роки, звучить тривога, невпевненість, бажання щастя. Олександр Олесь висловлює велику надію на перетворення світу і впевненість у тому, що не треба тільки чекати, слід своїми діями наближати світлий день весняного оновлення.

Це авторське переконання яскраво продемонстровано у поезії «Айстри». У алегоричному образі айстр Олесь зображує зневірених у своїх силах людей, що живуть у примарному світі; вони — великі мрійники, але пасивні й нерішучі.

Контраст у змалюванні прекрасних картин весняного ранку й осіннього дощу ще раз підкреслює невідповідність між сподіваннями прогресивних інтелігентів на оновлення світу і жорстокою розправою влади з народним волевиявленням:

вгледіли айстри, що вколо — тюрма…

І вгледіли айстри, що жити дарма, —

Схилились і вмерли. — і тут, як на сміх.

Засяяло сонце над трупами їх!..

У кращих творах, що ввійшли до збірки, Олесь відтворив подих революції 1905 року, щире захоплення революційними подіями, в яких бачив світанок нового життя пригноблених царизмом народів. На відміну від тих поетів, що шукали «чистої краси». відверталися від життя і боротьби народу, Олесь приділяє багато уваги громадянським мотивам, якими в більшій чи меншій мірі пройнята і його інтимна та пейзажна лірика.

У багатьох поезіях Олеся звучить протест проти сірої буденщини, проти світу міщанства. В алегоричних образах Орла, Лебедя, Сокола, Іскри, що пориваються у високості, поет утверджує устремління до мрії, до справжнього життя. Він з болем говорить про тих, що гинуть на дорозі до щастя, але щиро захоплюється незламністю їх духу.

У поезіях «Іскра». «Лебедині зграї». «В болоті жаби рай знайшли». «На високій скелі ранньою добою». та в інших Олесь оспівує сміливців, які не бояться кинути виклик долі.

З наближенням революції символічні образи в поезії Олеся стають все зрозумілішими і доступнішим, набувають чіткішого громадянського змісту.

У вірші «Ой не сійтесь, сніги». поет звертається до явищ природи. Але кожен читач без труднощів розуміє, що тут ідеться в першу чергу про весну в житті пригноблених народів царської Росії. Радість, віра в перемогу над темними силами царизму звучить у багатьох віршах, сповнених оптимізму, бадьорості, заклику до боротьби.

Поет впевнений, що ця боротьба принесе визволення і його рідному українському народові (поезії: «Сніг в гаю…». «Ой не квітни, весно». «Я більше не плачу».. Сила цих віршів — у простоті, переконливості і великій, поетичній наснаженості. Вони не можуть залишити читача байдужими, бо сповнені палкого почуття гніву до гнобителів, віри в перемогу над ними.

Деякі з віршів стали революційними піснями народу. Це такі, як «Міцно і солодко, кров’ю упившись…». та «Ми не кинемо зброї своєї». у яких автор майстерно поєднує заклик до боротьби, що повторюється як рефрен у кожній строфі, з конкретними картинами народного горя, якими умотивовується цей заклик.

Як реквієм героям, що полягли за народну справу, звучить поезія «Жалібна пісня». Перша її частина передає почуття всенародної скорботи по тих, що «як леви, боролись за народ, за правду народного діла». Друга частина поезії переростає в клятву помсти за священну кров кращих синів народу.

Коли ж царизм мобілізував усі сили на придушення революції і в країні запанувала реакція, Олесь все одно не втрачає віри в торжество революційних ідеалів. Він пише поезії великої викривальної художньої сили, в яких таврує криваві злочини царизму. Через символічні образи вампірів, шакалів, вовків, сов і т. п. поет переконливо розкриває хижацьку суть реакції і закликає бути впевненими в перемозі над цими темними силами. З великою викривальною силою затаврував поет криваві чорносотенні погроми царизму у вірші «Над трупами». Перед нами картина надзвичайного трагізму. Вбита невимовним горем мати-єврейка, стоячи над тілами закатованих чоловіка і сина-немовляти, звертається з питаннями то до мертвих, то до вбивць. У цих питаннях неймовірний жах і подив: за що вбито чоловіка-лікаря, який робив людям тільки добро; за що вбито її маленького сина, який вимовляв лише одне слово — «мама». ! Цей вірш не тільки містить у собі акт обвинувачення царизмові, а й свідчить про людяність та інтернаціоналізм його автора.

В деяких поезіях настрої автора змінюються від бойових, закличних, до трагічних:

Сьогодні більше не раби:

Лунають гасла боротьби!

«Вони — обідрані, розбуті».

І зовсім протилежне:

Іду, отруєний, прибитий,

Іду, несу пекельний біль.

«Іду, отруєний, прибитий».

Але, попри все, Іван Франко в рецензії на збірку «З журбою радість обнялась». писав: «Весною дише від сих віршів. Виступає молода сила, в якій уже тепер можна повітати майстра віршової форми і легких граціозних пісень. Майже кожний віршик так і проситься під ноти, має в собі мелодію».

Евристична бесіда

✵ Як ви зрозуміли зміст поезії? Про що в ній ідеться? (*Про життя, у якому тісно переплелися радість і журба, приємне і прикре*)

✵ Визначте тему твору. (*Показ переживань ліричного героя, осмислення ним своєї долі та людського буття в цілому*)

✵ Яку ідею втілив письменник у цій коротенькій і водночас місткій мініатюрі? (*Правда життя — у постійній зміні почуттів, у взаємозв’язку радості й туги. Ці почуття однаково дорогі поетові, бо наснажують і живлять його серце*)

✵ Який художній прийом використовує автор, щоб якнайточніше передати тему та ідею твору? (*Контраст. У творі зіставляються настрої і почуття ліричного героя*)

✵ Наведіть приклади використання контрасту в поезії. (*Журба — радість, сльози — сміх, ранок — ніч, летить — спиня, одна — друга*)

✵ Які художні засоби зустрічаємо у вірші Олеся? (*У сльозах, як в жемчугах, мій сміх — порівняння; оксиморон — журбою радість обнялась*)

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити біографію письменника.