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.

13.04.22

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ЧАРИ НОЧІ - ПЕРЛИНА ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. МОТИВ КРАСИ, КОХАННЯ Й МОЛОДОСТІ,

1. Бліцопитування

1. Справжнє прізвище Олександра Олеся. (*Кандиба*)

2. Роки життя Олександра Олеся. (*1878-1944*)

3. Як називається перша збірка поезій Олександра Олеся? (*«З журбою радість обнялась*…».

4. «Майстром віршової форми». назвав Олександра Олеся… (*Іван Франко*)

5. Початок літературної діяльності Олександра Олеся припадає на (*студентські роки*).

6. Перша збірка поета в еміграції мала назву. (*«Чужинка»*.

7. У 1923 році переїздить на постійне проживання до. (*Чехословаччини*).

8. Олександр Олесь був першим почесним доктором. (*Українського вільного університету*).

9. Сином Олександра Олеся був український поет-патріот. (*Олег Ольжич*)

10. Олександр Олесь стає «ворогом народу». після написання твору. (*«Земля обітована»*.

11. Олександр Олесь помер і похований. (*22 липня 1944 року. Похований на Ольшанському цвинтарі у Празі*)

12. Творчість Олеся розвивалася у стильових напрямах. (*неоромантизму, символізму*).

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Безперечно, ліричний герой Олеся обожнює кохану, і в цьому він признається «перед небом і землею». Його душа наповнена щастям від того, що він кохає.

Поет майстерно розкриває усю палітру переживань і настроїв, сягнувши висот і глибин людського духу. Та шедевром лірики митця став вірш «Чари ночі». що увійшов до першої збірки «З журбою радість обнялась».

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

Поезія «Чари ночі». — це симфонія звуків і барв, породжена красою природи й людських почуттів.

1. Опрацювання твору

Прослухайте романс «Чари ночі». (муз. М. Лисенка).

1.2. Словникова робота.

Романс — сольна лірична пісня, здебільшого про кохання, виконується із супроводом.

1.3. Розкриття ідейного змісту поезії «Чари ночі».

Тема: усвідомлення скороминущості людського життя на тлі вічної краси та гармонії всесвіту.

Ідея: життя швидкоплинне, тому треба цінувати кожну хвилину; уславлення єдності людини і природи.

Основна думка: люди, зачаровані красою оновленої природи, прагнуть співати, любити й жити.

Опрацюйте питання

✵ Яким настроєм перейнятий вірш? (*Радісним і болісним водночас: ліричний герой прагне життєвих радощів, кохання. Автор йому імпонує, застерігаючи від бездіянь, адже життя скороминуще*.)

✵ Які символічні образи використано у вірші? Ознаки символізму? (*Солов’ї, ніч, зорі, квіти, весна та ін. ; заглиблення у внутрішній світ людини, філософічність, музичність та особливий ліризм поезії*.)

✵ Доведіть, що поет будує вірш на паралелізмі. (*Паралелізм у поезії «людина — природа». «Сміються, плачуть солов’ї//1 б’ють піснями в груди: // «Цілуй, цілуй, цілуй її — // Знов молодість не буде!».*)

✵ Від чого застерігає автор? (*Молодість у людини буває лише раз, так само, як і раз буває справжнє кохання, тому треба ловити кожну мить, насолоджуватися хвилинами щастя*.)

✵ Прокоментуйте рядки вірша, які його обрамленням. (*Краса весняної ночі та найпотаємніші почуття людини злиті воєдино, гармонійні, чисті (Сміються, плачуть солов'ї // І б’ють піснями в груди:// «Цілуй, цілуй, цілуй її, — // Знов молодість не буде…».*)

✵ До чого закликає автор ліричного героя (*кожного з нас*)? Чи можна ці рядки вважати філософією життя? (*«Лови летючу мить життя!». «Гори! — життя — єдина мить, // Для смерті ж — вічність ціла»*.)

З ніжної поетичної душі Олеся вихлюпнулося стільки краси й любові, стільки світлих і печальних почуттів, що світ людського життя ще довго перебуватиме під чаром поетового слова. Олександр Олесь і досі залишається речником молодості, бо не лише передав у своїх творах почуття 18-річних, а й здатний літніх людей повернути в молодість.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’ять вірш «Чари ночі».

15.04.22

ДРАМА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ «ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ». ТРАГІЧНА СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ ДУХОВНІСТЮ, МРІЄЮ Й ЖОРСТОКІСТЮ

Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Загальна характеристика драматичної спадщини О. Олеся

Драматична напруга життя, що вривалась у творчість поета, спонукала його освоювати нові жанри, у яких з більшою експресією можна було висловити почуття й думку. Олесь створює низку драматичних етюдів — «По дорозі в Казку» (1910), драматичні поеми «Над Дніпром» («Весняна казка», 1911), «Трагедія серця» (1911), «Злотна нитка» (1912), «Тихого вечора» (1912), віршована «дума-п’єса» «Хвесько Андибер» (1916), драматична поема «Ніч на полонині» (1941, надр. 1943–1944). Ці твори репрезентують неоромантичний напрям в українській літературі, особливо яскраво визначений творчістю Лесі Українки, а також Спиридона Черкасенка, Василя Еллана-Блакитного, Василя Чумака.

О. Олесь фаховим, професійним драматургом, який писав би для театру, не був. Четверту книгу він назвав «Драматичні етюди» (1914). Це невеликі драматизовані ліричні поеми.

Драматичні етюди та поеми Олександра Олеся основані на фольклорно-міфічному матеріалі, у них протиставляється сіра, гнітюча буденщина високим мріям і пориванням людини. Хоч у цих творах часто не вказується на місце й час дії, персонажі майже не конкретизуються в національній чи соціальній площині, проте символістсько-алегоричні узагальнення не затінюють спроектованості в сучасну авторові українську дійсність.

Зрозуміло, самою тематикою, своєрідністю її художньої реалізації твори Олександра Олеся протистояли побутово-етнографічній драматургії XIX ст.», були явищем новаторським.

Наснажені емоційністю, тонким ліризмом, драматичні твори Олександра Олеся виділяються підкресленим психологізмом, що дає підставу відносити їх до тих «драм настрою», які вийшли на перший план у творчості Антона Чехова, Генріка Ібсена, Гергарта Гауптмана. Одне слово, Олександр Олесь залишився ліричним поетом і в драматургії. В останні роки життя в еміграції О. Олесь створив низку драматичних казок для дітей.

Проблема вождя й маси у світовій літературі

Драматичною поемою «По дорозі в Казку» Олесь вступає в полеміку з популярним російським текстом Максима Горького «Легенда про Данко», що відокремилась від конкретної художньої реальності та претендувала на роль девізу для радикальної інтелігенції не тільки Росії, а й України. У творі домінує тема романтичного героя, який намагається вивести людство із темряви до світла. У казці «буревісника російської революції» романтичний герой гине, розтоптаний юрбою, що поривається уперед до «світлого майбутнього». Можна провести відповідні паралелі між етюдом «По дорозі в Казку», де герой веде людей від безпросвітності до щастя, з раніше написаною драмою норвежця Генріка Ібсена «Бранд», у якій також підносився образ мужнього проводиря,

котрий дбає не про себе, а про інших.

Трагедію революційного проводиря й маси-юрби з її інерцією і вульгарним скептицизмом або, так званим здоровим розумом, глибоко відчувши її в тодішніх відносинах, поет відтворив у своїй драматичній поемі «По дорозі в Казку», найбільшому і, мабуть, чи не найкращому своєму творі, написаному у 1912 році. У символічнім образі шукання стежки в глухому лісі Олесь зумів прозоро й сильно представити складний шлях пошуку ідеалу життя, з гіркотою демонструючи трагічну суперечність між духовністю,

мрією і жорстокістю, прагматизмом, обмеженістю пригніченого лихом натовпу: переходи до віри й обожнювання вождя під його самопевним покликом; короткий революційний пафос і раптовий упадок при перших проявах слабкості й вагання «вчителя». Безперечно, такий сюжет не може не викликати асоціації з поемою І. Франка «Мойсей», де ізраїльський народ, шукаючи шлях до обіцяної Богом землі, також легко зрікається свого лідера, втративши віру в світле майбутнє. Але й народ, який ніс у собі рабський дух, не повинен був увійти в Землю Обітовану; через те й водив його Мойсей сорок років пустелею, щоб покоління, яке зазнало рабства, вимерло: колишні раби не можуть бути вільними людьми в обіцяній Богом землі.

Через кілька років Олександр Олесь ще раз звернувся до цієї теми, що, глибоко його займала,— у гарній поезії «Лебідь», де знов-таки символічно показав поводиря, який тільки ціною власної крові зумів відкрити своїй «зграї» шлях до «світлого майбутнього»:

На болоті спала зграя лебедина,

Вічна ніч чорніла, і стояв туман…

Спало все навколо, тільки білий лебідь

Тихо-тихо сходив кров’ю своїх ран…

Олесів поводир також помирає біля самої брами Казки. Він гине від руки своїх, тих, кого вів за собою. Герой не виявив рис справжнього революціонера — проводиря народу, не зміг бути непохитним до кінця й підтримувати цю впевненість у тих, хто

у важку хвилину впав у сумнів і виявив хитання, чим посіяв зневіру і розчарування.

Вічна казка, Країна Казки, Земля Обітована з’являлися митцям, коли передчуття невідворотного майбутнього охоплювало суспільство. Довести свій народ до омріяного прийдешнього зможе тільки стійкий борець, справжній провідник нації.

О. Олесь дав українську інтерпретацію сюжету, розцвітив його деталями національної історії. Браму до Країни Казки відчиняє Хлопчик — символ нового покоління, якому творити диво майбутнього дня.

У Олександра Олеся юрба повертає назад, у ліс, на болото, не дійшовши трохи до галявини, звідки вже було видно чарівну й прекрасну Країну Казку. Юрба про це так ніколи й не дізналася. Герой, замордований тими, кого хотів вивести до Казки, помирає, але бачить з узлісся наочно свою мрію. До нього підходить хлопчик, який справді живе в Казці. За О. Олесем, Казка — не для всіх. Принаймні, не для тої жорстокої та темної юрби,

що постає як об’єкт творчої активності героя. Висновок поета песимістичний: доки Людина залишається темною та жорстокою, марно шукати шляху до Країни Казки. Чинники світового зла — не в умовах життя, а всередині людини. І водночас фінал

драматичної поеми О. Олеся полишає світле враження, бо Країна Казка виявляється існуючою цілком реально.

Багато світових і українських митців у своїх творах намагалися відтворити й розв’язати проблему вождя й маси. О. Олесь у драматичному етюді «По дорозі в Казку» подав інтерпретацію цієї проблеми з погляду людини ХХ століття. Ви у своїх усних

висловлюваннях намагалися створити ідеал лідера ХХІ століття. Як бачимо, уявлення пращурів і нащадків збігаються.

Домашнє завдання

Навести приклади з історії, життя про благородні вчинки, що здійнювалися заради щастя людей.

27.04.22

Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблеми: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження»,

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розвиток української літератури цього періоду позначено боротьбою за національне самоствердження, власну незалежну державу, яка є найважливішим гарантом виживання культури та повноправного входження нації до європейської та міжнародної спільноти.

З майже 300 українських письменників, які працювали в 30-х роках ХХ століття, живими лишилося тільки 36. Лише 7 із них померли своєю смертю.

За одне десятиліття було знищено 80 % української творчої інтелігенції, серед них багато письменників.

Нова еліта на початку ХХ століття розвивала експресіонізм, символізм та неоромантизм із вірою в те, що цьому мистецтву буде місце у вільній Україні. Літератори об'єднувались у групи, формували власні школи, підштовхували суспільство орієнтуватись на європейську культуру.

Період розстрілів та переслідувань почався в 1933 році, коли Микола Хвильовий застрелився, а перед тим за ґрати посадили його найближчого соратника — письменника Михайла Ялового, і тривав по 1937 рік.

Кульмінацією тих трагічних подій було 3 листопада 1937 року. В честь 20-річчя Жовтневої революції було розстріляно понад 100 осіб представників української інтелігенції — цвіту української нації — в урочищі Сандармох, що на Соловках (Архангельська області, Росія). Серед них був розстріляний Лесь Курбас (засновник театру-студії «Березіль», режисер і драматург), Микола Куліш, яскравий драматург, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, який у перспективі мав стати найвидатнішим романістом України, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Микола Зеров, неймовірно освічений поет, Михайло Яловий та інші.

Це одна з найчорніших сторінок в українській історії. А за тиждень НКВС забрало життя у понад тисячі ув'язнених. 200 з них були гордістю України, найяскравіші українські інтелектуали. Наприкінці 30-х ХХ століття диктатору Й. Сталіну треба було розправитися з усіма, хто смів бачити недоліки в радянській владі. До того, як розстріляти, репресивна машина кілька років протримала в'язнів у соловецьких таборах. Голод, хвороби, постійний холод і примусова праця — так ворогів народу перевиховували. Врешті — засудили до страти. Репресії торкнулися абсолютно усіх республік СРСР. Однак дослідники переконані: найбільших втрат зазнали саме українці.

М. Драй-Хмару, В. Филиповича було репресовано і фізично знищено в сталінських таборах, а їхні твори на тривалий час вилучено з літературного процесу.

Натомість, досить просто визначити приблизну кількість репресованих осіб серед письменників: за наявністю їхніх публікацій на початку і наприкінці 1930-х рр.

Так, за оцінкою Об'єднання українських письменників «Слово» (організації українських письменників у еміграції), яку було надіслано 20 грудня 1954 року Другому Всесоюзному з'їздові письменників, 1930 року друкувалися 259 українських письменників, а вже після 1938 року — з них друкувалися лише 36 (13, 9 %). За даними організації, 192 із «зниклих» 223 письменників були репресованими (розстріляними чи зісланими в табори з можливим подальшим розстрілом чи смертю), 16 — зникли безвісти, 8 — вчинили самогубство.

Ці дані добре узгоджуються з мартирологом українських письменників «Олтар скорботи» (чільний укладач — Олекса Мусієнко), який налічує 246 письменників-жертв сталінського терору. Це число в понад два рази перевищує загальну кількість згаданих там українських письменників, репресованих іншими режимами, зокрема періодом нацистської окупації (55), брежнєвської епохи (29), російської імперії (11), австро-угорщини (3) та ін. За іншими даними, з 260 українських письменників було репресовано 228.

Для порівняння також слід зазначити, що станом на червень 1934 року лише 193 особи було офіційно визнано приналежними до Спілки письменників України, тільки 120 з яких були її дійсними членами.

Отже, проблемним питанням, на яке потрібно дати відповідь в кінці уроку, буде: **«Розстріляне відродження» — суто національне явище чи загальна риса тоталітарної доби?**

Повернути імена загиблих у пантеон нашої національної культури, припасти до джерел їхньої творчості, пам'ятати минуле заради майбутнього — наш священний обов'язок. Як написав Юрій Клен (Освальд Бургардт), один із неокласиків, що емігрував за кордон, у своїй поемі «Прокляті роки».

. Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури

На розвиток української літератури цього періоду вплинули такі історичні події:

1. Лютнева революція 1917 року і визвольні змагання українського народу 1917-1920 рр.

2. Масове знищення українського селянства та інтелігенції, яке розпочалося 1929-1930 рр. і досягло апогею 1934 р.

3. Голодомор 1932-1933 рр. та перший з'їзд радянських письменників 1934 р., що поклали початок повній уніфікації літературного процесу на теренах СРСР.

4. Друга світова війна 1939-1945 рр. і об'єднання західних та східних українських земель у складі УРСР.

5. Спроба лібералізації життя радянського суспільства М. Хрущовим, що почалася після смерті Й. Сталіна (1953 р.) та ХХ з'їзду КПРС (1956 р.).

6. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Саме тому літературний процес ХХ століття традиційно поділяють на такі періоди:

✵1920-1930 рр.

✵1940-1950 рр.

✵1960-1990 рр.

У центрі уваги української літератури 20-х років було становлення нової української людини, яка пройшла крізь буремні роки революції та активно стверджувала себе у нових умовах життя. Однією з панівних була також ідея боротьби з так званим комплексом «малоросіянства», тобто прагнення позбутися психологічної категорії рабства, нижчевартості та провінційності як спадщини колоніального минулого.

Значною подією стала літературна дискусія 1925-1928 рр., яку розпочав М. Хвильовий. Упродовж 1925-1926 років з'явилася низка памфлетів, у яких письменник виступав проти примітивізму та епігонізму нової радянської літератури і закликав митців орієнтуватися на найкращі зразки світового та, в першу чергу, західноєвропейського мистецтва. До дискусії приєдналися майже всі провідні письменники та літературні критики, включаючи емігрантів. У дискусію втрутилася партія й особисто Й. Сталін, написавши листа «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» від 26.04.1926 р., в якому піддав критиці погляди комуніста М. Хвильового. У червні 1926 року відбувся пленум ЦК КП(б)У, на якому було засуджено позицію М. Хвильового. Під політичним і моральним тиском письменник змушений був визнати свої «помилки». Невдовзі мусила заявити про саморозпуск ВАПЛІТЕ. Поряд із М. Хвильовим та ВАПЛІТЕ мішенню партійної критики стали інші «попутницькі» угрупування, насамперед «неокласики» (М. Зеров, М. Рильський, О. Бургардт (Юрій Клен), М. Драй-Хмара, П. Филипович). Літературна дискусія 1925-1928 рр., з одного боку, мала позитивні наслідки, стимулювавши висловлення багатьох плідних ідей та поглибивши самоусвідомлення українського письменства, а з іншого — внаслідок втручання Комуністичної партії вона стала певним ідеологічним етапом у підготовці масових репресій проти української інтелігенції.

Довідка

Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) — літературне об'єднання в Україні. Виникло в Харкові, існувало з січня 1926 по 28 січня 1928 року.

Організація стояла на засадах творення нової української літератури шляхом засвоєння найкращих здобутків західноєвропейської культури.

Приймаючи офіційні вимоги комуністичної партії, у питаннях літературної політики ВАПЛІТЕ займало незалежну позицію і стояло на засадах творення нової української літератури кваліфікованими митцями, що ставили перед собою вимогу вдосконалення, засвоєння найкращих здобутків західноєвропейської культури. Лідером організації був Микола Хвильовий, який висунув гасло «Геть від Москви!». Президентами — Михайло Яловий (пізніше Микола Куліш), секретарем — Аркадій Любченко.

Погляди М. Хвильового зумовили критику ВАПЛІТЕ з боку партійних і державних діячів УРСР. Особливо гострих нападок зазнав твір М. Хвильового «Вальдшнепи». 28 січня 1928 р. було конфісковано вже надруковане 6-те число літературно-художнього двомісячника «ВАПЛІТЕ»: «через уміщення другого уривка з «Вальдшнепів» Хвильового ВАПЛІТЕ змушена була «самоліквідуватися». Члени ВАПЛІТЕ продовжували літературну діяльність в альманасі «Літературний ярмарок» (1928-1929) і організації «Пролітфронт». Члени ВАПЛІТЕ — одні з перших жертв репресій сталінського режиму.

Актуалізація проблеми: митець і влада, свобода творчості

Це фото стало символом винищення сталінським режимом української інтелігенції. Це родина Крушельницьких — одна з най-впливовіших родин Галичини початку 1930-х рр. Вони переїхали в радянську Україну, бо сподівалися, що там буде легше працювати, маючи проукраїнські погляди.

Сидять (зліва направо): Володимир, Тарас, Марія (мати), Лариса і батько Антін — міністр освіти УНР. Стоять: Остап — кінознавець та журналіст, Галя (дружина Івана), Іван, Наталя (дружина Богдана), Богдан — педагог. У 1934-1937 рр. Володимир, Тарас, Антін, Остап, Іван і Богдан були репресовані та страчені.

Всі видатні діячі Розстріляного Відродження відчули на собі дії радянської репресивної машини. Вони були або знищені, або зламані. Завдяки розсекреченню документів того час, у нинішнього покоління з'явився доступ до раніше невідомих біографій і слідчих справ українських митців. Біографічні довідки багатьох з них закінчуються словом «розстріляний», а ті, кому вдалося вижити або повернутися із суворого заслання, вже ніколи не змогли вільно творити, хоча були і ті, хто став зразковим громадянином.

Донині невідома точна кількість репресованих українців. За деякими підрахунками, ця цифра коливається в районі 30 тисяч осіб. З іншого боку, за кількістю українських письменників, творчість яких друкувалася до і після репресій, дослідники називають 250 репресованих творчих особистостей.

Діяльність і твори українських митців у царській Росії заборонялися і замовчувалися. Але незважаючи на це, нашими співвітчизниками були написані твори, гідні світового визнання. Після революційних подій 1917 року ці праці стали доступні широкому колу читачів. Разом із цим, молоде українське покоління художників у нових реаліях стали писати твори, пронизані духом свободи і протесту. Таким чином, трохи більше ніж за одне десятиліття з'явилася велика кількість обдарованих митців, які створили стільки шедевральних творів, яких вистачило б на багато років і поколінь.

Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років

Упродовж чотирьох років національно-державного відродження (1917-1920 років) сформувалися і були закладені підвалини цілої низки літературно-мистецьких шкіл і напрямів**:**

✵революційні романтики (В. Еллан-Блакитний, В. Чумак);

✵неокласики (М. Рильський, П. Филипович);

✵символісти (Д. Загул, В. Кобилянський);

✵футуристи (М. Семенко) тощо.

Головними літературними об'єднаннями були: «Ланка» (пізніше «МАРС»), «Плуг», неоклассики, «Молодняк», «Спілка письменників західної України», ЛОЧАФ (об'єднання армії та флоту). Найвпливовішим був «Гарт», який пізніше був перейменований на «ВАПЛІТЕ» («Вільну Академію Пролетарської Літератури»).

З'явилася низка видавництв: «Сяйво», «Дзвін», «Друкар», «Грунт», «Криниця» тощо.

Виходили часописи та альманахи: «Літературно-науковий вісник», «Універсальний журнал», «Наше минуле», «Літературно-критичний альманах», «Книгар», «Музагет», «Мистецтво», «Зшитки боротьби» тощо.

З'явився новий експериментальний «Молодий театр» Леся Курбаса, що пізніше розквітнув у добу «Березоля». Переживав всенаціональний тріумф реалістичний тріумф реалістичний театр під керівництвом Миколи Садовського.

1918 року була заснована Українська Академія Наук, яку очолив всесвітньо відомий вчений В. Вернадський.

Проза поділялася на дві течії: сюжетна і безсюжетна. У безсюжетних творах головним було не речення чи слово, але підтекст, дух, «запах слова», як казав Хвильовий.

Символізм

Символізм в українській літературі пройшов лише початкову стадію розвитку, оскільки його зачинателі пізніше виявили свої творчі риси в інших напрямах. Символістське угрупування «Біла студія», створене 1918 року в Києві, об'єднало Я. Савченка, П. Тичину, О. Слісаренка, М. Семенка та інших поетів. Згодом воно реформувалося в «Музагет».

Символізм — це своєрідна реакція на натуралізм, заземленість, фактографізм літератури. Мета символізму полягає не у відображенні реальної дійсності, а в прагненні проникнути в інший світ, що криється за реальністю. Головне його завдання — змалювати внутрішній світ людини, якого за зовнішніми фасадами не видно.

Саме символісти здійснили своєрідну революцію в естетиці. Якщо реалістичне мистецтво за допомогою конкретного образу пізнавало дійсність, то символісти на місце образу поставили символ, який став виконувати роль посередника між містичним світом з одного боку, і поетом або читачем — з другого.

Девіз символістів: «Усе може бути символом». У результаті виникає двоплановість образу, символ одночасно є і явищем конкретного світу, і своєрідним шифром, за яким криється, як правило, внутрішній світ людини.

Лідер українського символізму — ранній Павло Тичина (18911967). Він залишив по собі багату поетичну спадщину, якій притаманна ідейна, жанрова та стильова неоднорідність: перша збірка поета «Сонячні кларнети» (1918 р.), подальші збірки «Замість сонетів і октав», «Плуг» (1920 р.), «Вітер з України» (1924 р.), «Сталь і ніжність» (1941 р.), «Перемагать і жить» (1942 р.), «День настане» (1943 р.), «Срібної ночі» (1964 р.) тощо.

Особливості індивідуального стилю письменника: звернення до «вічних» тем, висока культура віршування, потужне ліричне «я» — символ нової людини ХХ століття, поєднання різних стильових тенденцій (символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму).

Незважаючи на певний стильовий синкретизм художнього мислення, саме Павла Тичину вважають найяскравішим представником символічної течії в українській літературі 1920-х років.

Футуризм

Футуризм (від латинського future — майбутнє) —це авангардистська течія 1910-1920-х років. Її батьківщина — Італія, першозасновник — Марінетті.

Український футуризм визрівав у надрах символізму, адже до лав футуризму стало чимало символістів, як-от: О. Слісаренко, Я. Савченко, М. Терещенко. У стилі футуризму починали творити М. Бажан, О. Влизько та інші молоді поети.

Започатковано українську футуристичну гілку письменства 1914 року, коли Михаль Семенко пише збірки «Дерзання», «Кверофутуризм». У 1919 році він створює осередок «Фламінго», який випускав «Універсальний журнал» (відомий як «УЖ»).

Після розпаду «Фламінго» виникає «Асоціація панфутуристів» («Аспанфут»). До її лав увійшли Михайль Семенко, Юліан Шпол, Гео Шкурупій, Олекса Слісаренко. Для футуризму характерне проголошення урбаністичних ідеалів, перебільшення місця і ролі міста у формуванні свідомості сучасника.

Футуристи виступають проти традиційних мистецьких форм у зображенні дійсності. Вони рішуче засуджують буржуазну салонну культуру. На їхню думку, замість неї має з'явитися не індивідуальне, а колективістське мистецтво.

Гасло футуристів: «Мистецтво — масам!» Вони пророкують смерть ліричних, прозових жанрів і книжок узагалі, а натомість проголошують панування театрального мистецтва, кіно.

Пізніше, у 1927 році, М. Семенко в Харкові засновує літературно-мистецьке угруповання «Нова генерація».

Михайль Семенко — творець і незмінний лідер українського футуризму, автор близько двадцяти книжок, які ввійшли у два підсумкові видання — «Кобзар» (1924 р.) та «Повну збірку творів у трьох томах» (1930-1931 роки). У своїй творчості він послідовно проголошував ідеї «смерті мистецтва», розриву сучасної літератури з класичною спадщиною, утвердження урбаністичного ідеалу.

Місто — центр лірики М. Семенка. Звернувшись до цієї теми, він значно розширив звичні обрії української поезії. Поет невтомно експериментував у галузі лексики, ритму, рими, поетичних образів, синтаксису та пунктуації. Послуговувався верлібром, який став для нього по-справжньому вільним віршем, символом духовного розкріпачення поетичної думки.

Неокласицизм

Неокласики не мали заяв і програм, але свою творчу позицію окреслили чітко. Вона сприймалася як дещо протилежна до настроїв епохи, бо була націлена на продукування високого гармонійного мистецтва, орієнтованого на визначні здобутки світової літератури, а нова пролетарська культура їх відкидала як щось застаріле та неактуальне. Неокласицизм властивий творчості М. Рильського, П. Филиповича, М. Драй-Хмари, О. Бургардта (Ю. Клена), В. Петрова (В. Домонтовича) — письменників, які згрупувалися навколо М. Зерова. Статті й добірки неокласиків друкувалися в журналі «Книгар» (1918-1920 роки).

Неокласики виступали за успадкування всього попереднього світового естетичного досвіду, тяжіли до строгої форми. У світовому мистецтві вони орієнтувалися передусім на класичне мистецтво — мистецтво Стародавньої Греції та Риму, проголошували культ вишуканого рафінованого слова та культ думки. Їхня творчість засвідчила прагнення постійно урізноманітнювати художні засоби, використовувати чималий арсенал виражальних засобів, нагромаджений у попередні періоди розвитку світової літератури.

Максим Рильський (1985-1964) — яскравий представник неокласицистичної літературної школи. За життя видав 35 книжок власної лірики, з яких найяскравішими є поезії найпродуктивнішого періоду у творчому житті письменника — 1920-х років: «Синя далечінь» (1922 р.), «Крізь бурю і сніг» (1925 р.), «Під осінніми зорями», «Тринадцята весна» (1926 р.).

У ліриці передусім вражає багатство мотивів, запозичених з традиційного українського мистецтва, західноєвропейської та античної поезії, а також спродукованих сучасною письменникові революційною та пореволюційною дійсністю.

Риси неокласицистичного стилю Максима Рильського, які визначив М. Зеров: урівноваженість і прозорість форми, чіткий епітет, міцна логічна побудова й строга течія думки, поєднання безпосередності з афористичністю.

Неоромантизм

Неоромантизм — чи не найсильніша течія в українській літературі 1920-х років. Її художні ознаки: життєствердження, драматизм, патетика, стихійність, месіанство, тяжіння до фантастики. Від класичного романтизму неоромантизм бере дві ознаки: гострий конфлікт з дійсністю та надзвичайно напружений сюжет. На вістрі зацікавлення письменника — незвичайні характери, які діють у виняткових ситуаціях.

Головну увагу неоромантиків зосереджено на показі внутрішнього світу героя.

У напрямі нового романтизму творили Ю. Яновський, В. Чумак, В. Еллан-Блакитний, ранній М. Бажан, В. Сосюра, Є. Плужник.

Микола Бажан (1904-1983) — видатний поет, громадський діяч і вчений — у своїй ранній творчості виявив яскраві риси неоромантичного мислення. Хоча й інші напрями істотно вплинули на формування його творчої манери письма.

Від футуризму Бажан запозичив динамізм вірша, нахил до інтелектуалізму, монументалізму, захоплення урбаністичними мотивами. Перша збірка М. Бажана «Сімнадцятий патруль» (1926 р.) сповнена відлунням громадянської війни, їй властива пафосність зображуваних подій, трагічність фіналу, жертовність заради ідеалів революції. В осмисленні цих кривавих подій автор, безперечно, виступає романтиком.

Язичницькі джерела української духовності, часи козацької республіки та гайдамаччини осмислено в другій збірці «Різьблена тінь» (1927 р.). Апогей неоромантизму у творчості поета засвідчила збірка «Будівлі» (1929 р.). автор доводить, що кожен стиль (у цьому випадку — архітектурний) зумовлений панівним суспільним ладом. Збірка містить три частини: «Собор» (середньовіччя, готика), «Брама» (XVII — XVIII століття, бароко), «Будинок» (сучасна письменникові епоха).

Характерними для М. Бажана є й романтичні мотиви роздвоєння, комплекс двох душ («Розмова сердець»).

Володимир Сосюра (1898-1965) — письменник, який у 19221932 роках намагався знайти себе у всіх тогочасних літературних організаціях, та його творчість засвідчує непереборне тяжіння до романтичного світобачення. Він є автором збірок поезій «Місто» (1924 р.), «Коли зацвітуть акації», «Де шахти на горі» (1926 р.), «Серце» (1931 р.), «Червоні троянди» (1932 р.), а згодом — «На струнах серця» (1955 р.), «Солов'їні далі» (1957 р.), «Осінні мелодії» (1964 р.).

Сосюра — співець почуття (на противагу поетам неокласикам, які оспівували розум). Він проголошує існування особистості, яка навіть на складному історичному етапі сміливо заявляє про власне право жити, любити, страждати.

Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки

«Розстріляне відродження»**—**літературно-мистецьке покоління 20-х — початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом.

Термін «розстріляне Відродження» вперше запропонував діас-порний літературознавець Юрій Лавріненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 1920-1930-х рр. За це десятиліття (1921-1931) українська культура спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання й навіть переважити на терені вітчизни вплив інших культур, російської зокрема (на 1 жовтня 1925 року в Україні нараховувалося 5000 письменників).

Це відродження було пов'язано з тим, що українські митці навіть за умов замовчування й заборони (пригадаймо Емський указ) створили тексти, гідні світового поціновування (М. Куліш, І. Франко, М. Коцюбинський), з довгоочікуваним набуттям Україною своєї державності, з датою українізації та різнобічних свобод, обіцяних революціями 1905-1917 рр.

Головними складниками новітньої еліти, її світогляду був бунт, самостійність мислення та щира віра у власні ідеали. У більшості своїй це були інтелектуали, які робили ставку на особистість, а не на масу. За їхньою зовнішньою «радянськістю» ховалися глибокі пошуки й запити.

Вийшовши в масі своїй з нижчих верств населення (службовці, різночинці, священики, робітники, селяни), нове покоління української еліти часто не мало можливості здобути систематичну освіту через війну, голод та необхідність заробляти насущний хліб. Але, працюючи «на грані», намагаючись використати будь-яку можливість ознайомитися із світовою культурою, розправити віками скуті крила творчості, вони просякалися найсучаснішими тенденціями і творили дійсно актуальне мистецтво.

Початком масового нищення української інтелігенції вважається травень 1933 року, коли 12-13-го відбулися арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового у недоброї пам'яті харківському будинку «Слово».

Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стало 3 листопада 1937 року. Тоді «на честь 20-ї річниці Великого Жовтня» у Соловецькому таборі особливого призначення за вироком Трійки розстріляний Лесь Курбас. У списку «українських буржуазних націоналістів», розстріляних 3 листопада, також були Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші.

Розстрілювали таємно у лісах, а трупи ховали у братських могилах. Операцією керував чекіст Михайло Матвеєв. Через засекреченість убивств довгий час про долю розстріляних не знали нічого. Правду виявили тільки у 1997 році — спеціальна група петербурзького дослідницького центру «Меморіал» знайшла понад 200 поховань, але не відомі точні дані щодо кількості репресованих українських інтелігентів у часи сталінських репресій періоду Розстріляного відродження. За деякими даними, це число сягало 30 000 осіб.

Представники інтелігенції, що належать до «розстріляного відродження», умовно поділяються на кілька груп, обумовлених їхнім життєвим шляхом під час та після сталінських репресій.

Першу групу — безпосередніх жертв террору — становлять письменники Валер'ян Підмогильний, Валер'ян Поліщук, Марко Вороний, Микола Куліш, Микола Хвильовий, Михайль Семенко, Євген Плужник, Микола Зеров, художники-бойчукісти, Лесь Курбас та багато інших, які були знищені фізично, тобто страчені або померли в концтаборах, чи вчинили самогубство, перебуваючи за півкроку від арешту. Незважаючи на те що більшість із них були реабілітовані ще в кінці 1950-х років, їхній мистецький чи науковий доробок, як правило, заборонявся в СРСР і надалі, або принаймні ознайомлення з ним не заохочувалось радянською владою, замовчувалось те, що такі діячі взагалі існували. До того ж багато, особливо пізніх, творів таких митців було знищено репресивними радянськими органами в сталінський період.

Наприклад, не збереглося практично жодного монументального твору Михайла Бойчука, який був засновником цілої школи монументального живопису. Проте після реабілітації творчість тих небагатьох митців, що загалом вкладалася в рамки соцреалізму, була визнана радянською владою, їхні твори передруковувались, як твори Пилипа Капельгородського, Івана Микитенка і навіть могли включатись до шкільних програм (окремі п'єси Миколи Куліша).

Другу групу становить частина репресованих і переслідуваних представників української радянської інтелігенції, яким вдалось уникнути найвищої міри покарання і вижити в тюрмах і концтаборах. Причому декому з них вдалося навіть утікати з концтаборів (Іван Багряний).

Відбувши свій строк, Остап Вишня став слухняним співцем сталінського режиму, а Борис Антоненко-Давидович, якого звільнили лише після реабілітації у 1957 році, до кінця життя залишався в опозиції до радянського режиму.

Третю умовну групу складають ті діячі культури, які уникли репресій, але через те, що їхній доробок теж був далеким від соцреалізму і вузьких партійних рамок, він був також засуджений радянською владою. Творчість таких осіб теж заборонялась і замовчувалась, твори вилучали зі сховищ і знищували.

Переважна більшість цих осіб померла до ще розгортання масових репресій (Леонід Чернов, Олександр Богомазов, Гнат Михайличенко), дехто врятувався завдяки тому, що відійшов від активної діяльності, як, наприклад, Марія Галич, дуже небагатьом вдалось вчасно емігрувати (Юрій Клен).

До четвертої групи належать митці «доби розстріляного відродження». Їхня творчість або чітко відповідала компартійним нормам, або ж у більшості випадків зазнала в період сталінських репресій значних змін. Страх за свою безпеку в умовах масового терору змушував швидко пристосовуватись, перетворюючись на пропагандистів від мистецтва. Твори Максима Рильського, Павла Тичини, Володимира Сосюри, Івана Кочерги й багатьох інших, створені в цей час та в подальшому не мають високої художної вартості, індивідуальності форм і стилів та є типовими зразками соцреалістичного пропагандистського мистецтва.

У тридцяті роки була також знищена і велика кількість діячів культури старшого покоління, які стали відомими ще до радянської влади і, таким чином, належать до покоління діячів початку ХХ століття, а не 1920-1930-х років. Це Людмила Старицька-Черняхівська, Микола Вороний, Сергій Єфремов, Гнат Хоткевич та інші. Проте завдяки політиці українізації вони активно включились у процеси розбудови української літератури, культури, науки, що відбувались в УСРР, дехто з них задля цього повернулися з еміграції, як Микола Вороний, або спеціально переїхав з українських країв під владою Польщі, як Антін Крушельницький з родиною.

Яскравою сторінкою став український авангард початку ХХ століття, представлений іменами художників Олександра Богомазова, Михайла Бойчука, Анатолія Петрицького та ін. Михайло Бойчук започаткував новий напрям монументального мистецтва ХХ століття — неовізантизм, поклавши в його основу органічне поєднання традицій давньоруського іконопису з конструктивними особливостями візантійського живопису. На жаль, багато видатних художників (Михайло Бойчук, Василь Седляр, Іван Падалка та ін.) були знищені комуністичним режимом у часи репресій.

Тужливий образ журавлів, що відлітають у вирій і помруть на чужині, далеко від рідної землі, перегукуються із долями всіх репресованих, засланих у Сибіри, Соловки, Магадани.

Більшість жертв сталінського терору були реабілітовані в кінці 1950 років, проте їхні твори залишалися під забороною в Радянському Союзі. Незважаючи на це, митці розстріляного відродження, які не знали страху і сміливо говорили правду, залишили після себе прекрасні твори, що демонструють творчий потенціал і силу думки молодого українського покоління. До нас вони дійшли різними шляхами. Багато видавалися за кордоном, а також підпільно в СРСР, деякі переписувалися вручну, частина творів стає доступно після розсекречення радянських архівів, але більшу частину — знищено.

Трагічна доля покоління 1920-1930-х років демонструє всю силу українського духу, його творчий потенціал, необхідність свого шляху й незалежності від впливу інших культур.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити матеріал за підручником

29.04.22

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поети-футуристи М. Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістовна новизна, ламання класичної форми («бажання», «місто», «запрошення»)

СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Мова сьогодні йтиме про Михайля Семенка — поета доби Розстріляного відродження, основоположника і теоретика українського футуризму, організатора футуристичних угрупувань та редактора багатьох видань. Саме Михайль Семенко приніс в українську літературу тематику й форму верлібра, що панують у нашому новітньому письменстві, нові радощі, хоча і болісні, поет знайшов у своєму складному житті. Про це говорить і Гійом Аполлінер, саме його рядки стали епіграфом нашого уроку.

На перший погляд, біографія письменника Михайля Васильовича дуже проста. Народився 31 грудня 1892 року у селі Кибинці на Полтавщині у родині волосного писаря. Його мати — Марія Проскурівна — була письменницею і прищепила любов сина до літератури ще в дитинстві. Початкову освіту Семенко здобув у Хорольській гімназії, а по її закінченню — в Курському реальному училищі.

1911 року він вступає в Петербурзький психоневрологічний інститут. 1914 року був мобілізований до царської армії, служив телеграфістом у Владивостоці, де й познайомився з першою дружиною Лідією Горенко. Після чого повернувся на Батьківщину. Спільно з Василем Семенком та Павлом Ковжуном засновує перше футуристичне об'єднання.

Співробітничав у Всеукраїнському кіноуправлінні, редагував журнал «Нова генерація». Саме на цей період припадає початок творчого шляху поета. Його поетичним дебютом стала збірка «Prelude» (1913).

Перебуваючи в Росії, він не міг залишитися осторонь бурхливих подій в російській літературі, нових творчих напрямків — модернізму, символізму, футуризму. Зрештою, відкидає як безперспективний модерністський напрямок і поступово схиляється до авангарду. Його кумири на той час — російські поети-футуристи. Футуристичний етап творчої еволюції М. Семенка започатковано ще в його маніфестах — передмовах до збірок «Дерзання» та «Кверо-футуризм» (1914).

1918 р. видає «Універсальний журнал», збірки «П'єро задається», «П'єро кохає», 1919 р. — очолює журнал «Фламінго», 1927 р. виходять у світ книжки «Степ», «Маруся Богуславка», 1936 р. — з'являється поема «Німеччина», у якій автор у гостро сатиричній формі порушує проблему загрози фашизму.

23 квітня 1937 р. у Києві відбувся творчий вечір М. Семенка, а через три дні його заарештували, звинувативши в «активній контрреволюційній діяльності». 23 жовтня було винесено вирок — розстріл. Того самого дня вирок було виконано.

У біографії поета, яка лише окреслюється у його віршах, чимало «білих плям». За місцем написання поезій можна дослідити широку географію письменника.

Скарбничка теорії літератури

Авангардизм (франц. avant-garde — передова охорона) — напрям у літературі XX століття, пов'язаний із руйнуванням традиційних форм і канонів. До авангардистських стильових течій відносять футуризм, сюрреалізм, експресіонізм, дадаїзм, конструктивізм, імажинізм, абстракціонізм, кубізм.

Футуризм —авангардний напрям, назва якого в перекладі з латини — майбутнє. Виник у літературі на початку XX ст. Як художньо-стильовий напрям вперше заявив про себе різновидом італійського авангардизму. Представники: В. Поліщук, Ю. Шпол (М. Яловий), Ю. Яновський, М. Бажан, М. Терещенко, О. Слісаренко, О. Полторацький, Гео Шкурупій, О. Мар'янов, Л. Зимний, Д. Бузько, О. Влизько, М. Семенко.

Риси футуризму:

✵заперечення традиційної культури (особливо її моральних і художніх цінностей);

✵прагнення до новацій, бунтівливості, порушення традицій; культивування урбанізму (естетика машинної індустрії і великого міста);

✵переплетіння документального матеріалу з фантастикою; у поезії — руйнування загальноприйнятої мови, використання «слів на свободі».

Опрацювання змісту поезії «Місто»

Деструкція —порушення чи руйнування звичайної структури форми і змісту.

Дисонанс (від лат. dissonans — різноголосий) — різновид рими, у якому збігаються приголосні, але не збігаються наголошені голосні.

Асоціація (від лат. associatio — поєднання) — зв'язок між уявленнями, при якому одне уявлення у свідомості людини викликає інші, зумовлені або подібністю, або контрастом, або суміжністю в часі чи просторі.

Аналіз поезії

Вид лірики: вірш-медитація.

Жанр: ліричний вірш.

Провідний мотив: автор за допомогою футуризму відтворює життя міста і захоплюється ним.

Композиція твору.Вірш «Місто» — це одне речення, у якому немає жодного розділового знака. Щоб передати динаміку життя великого міста, автор розбив деякі слова на частини, а деякі частини слів об'єднав між собою таким чином, що утворилися цікаві й незвичні неологізми, значення яких без контексту не можна зрозуміти.

Образи твору: ліричний герой — людина, що добре відчуває місто, розуміє його, чує кожен звук. У вірші «Місто» центром є образ-символ міста, яке причарувало автора своїм рухом і неспокоєм.

Художні засоби: звукові образи, дієслівні форми, неологізми.

Поезія «Бажання»

Верлібр (франц. verslibre — вільний вірш) — неримований, нерів-нонаголошений віршовий рядок, вид вірша, єдність якого ґрунтується на відносній синтаксичній завершеності рядків і на їх інтонаційній подібності.

Аналіз поезії

Вид лірики: вірш-медитація.

Жанр: ліричний вірш.

Провідний мотив: ліричний герой «Бажання» хоче перевернути світ із ніг на голову, і тоді, на його думку, все стане на свої місця: діти отримають зорі, а гарна дівчина — барви, щоб її покохав хороший хлопець.

Композиція.Вірш «Бажання» не поділяється на строфи, має тринадцять неримованих рядків. Поет використав верлібр, щоб повніше передати почуття героя: захоплення красою природи і сум через те, що навкруги, на його думку, немає ладу.

Художні засоби: метафори, риторичні питання, риторичні оклики.Віршовий розмір: верлібр.

Поезія«Запрошення»

Аналіз поезії

Вид лірики: громадянська.

Жанр: ліричний вірш-послання.

Тема: ліричний герой запрошує старших колег завітати на Батиєву гору.

Ідея: заклик старшого покоління знайти спільну мову з молодими поетами.

Віршовий розмір: ямб.

Композиція.Це монолог молодого поета, який розкриває перед читачем різнобарвний світ модерної поезії.

Образи твору: головний образ твору «Запрошення» — це ліричний герой, який запрошує старше покоління помилуватися їхнім світом, не стриймати футуристів як звірів.

Художні засоби: епітети, неологізми, інверсія, риторичні питання, риторичні оклики, порівняння.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати ідейно-художній аналіз однієї з поезій.

04.05.2022

Провідна роль поезії у 20-ті роки. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних тем», культура віршування, потужне ліричне «я» як символ нової людини, життєствердний пафос поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Павло Тичина — поет самобутній незвичайний, складний, новатор, поет-гуманіст. Народжений у бідній сім'ї, він бачив життя різних верств суспільства особисто та з середини, бачив відродження нації, мир і війну. Усе пережите викарбувалося на сторінках його книг.

Перша друкована збірка П. Тичини побачила світ на початку 1919 року, коли поету було 28 років. Але віршувати він почав набагато раніше (1906 р.).

«Під моїм вікном» — вірш, присвячений батькові. Після його смерті небагату родину небіжчика Григорія — бідного дяка з села Піски — обсіли злидні:

А як батько вмер —

Мов прийшла зима:

Жити стало гірше, тяжче —

Хліба… й то нема.

Хоч як було важко, але юнак продовжував займатися в монастирському хорі, у Чернігівській семінарії, а свій біль і сум виливав у поезії. Познайомився із літературними колами Чернігова.

З 1911 року відвідував літературні вечори в Михайла Коцюбинського. Там він читав свої вірші, спілкувався з талановитою молоддю. Коли Коцюбинський від'їжджав із Чернігова до Італії, то повіз із собою і юнацькі вірші поета.

Роль поезії у житті суспільства надзвичайно важлива. Особливо, якщо це є талановитий митець. Тому ми сьогодні й поговоримо про роль поезії у 20-ті роки.

Сьогодні до нас завітав літературознавець (учень у ролі літературознавця), який розповість нам про розвиток поезії у ті роки.

Літературознавець. Це був досить складний період у літературі, між різними літературно-художніми організаціями почалася гостра ідейно-естетична боротьба. Олександр Білецький про цей процес народження нової літератури писав так: «Україна кипіла, як величезний казан на безперестанному шаленому вогні, і в цім казані виварювалися думки й почуття, наново перетворювалися світогляди, дивно змінювалися людию». Діяло багато письменницьких об'єднань: «Авангард», «Молодняк.», «Нова генерація», «ВАПЛІТЕ», «Плуг». В українській поезії виокремилися різні стильові течії. Однією з них була символістська художня течія, яка започаткована французькими поетами (Поль Верлен, Стефан Малларме).

Її сутність полягає в увазі до символу. Це давало можливість поетові розкривати не тільки певні сторони реальності, а й грані чогось невидимого, незбагненного, таємничого.

Поети-символісти надають образності широкої асоціативності.

Підло вбитий денікінцями у неповні 19 літ Василь Чумак у циклі «Революція» образами сонячного променя, «весни в цвіту», «срібних блискавиць», очисної бурі передає радість, нестримний рух народу, що визволяється:

На кремінь — крицю: буде світ!

Ми непохитні, мав граніт.

Ми йдем і йдем, несем вогні,

І творим блиск, і творим дні!

Розгул червоного терору обірвав восени 1921 року життя Г. Чупринки, якого називали ще «метеором на обрії української поетичної ночі». А він мріяв про той час, коли на рідному полі заспіває пшениця, «задзвенить в степу коса» («Рідне поле»). Він висловлював упевненість у народженні нового дня, коли зникнуть «сум і жаль», гнів і плач Ієремії» («Відродження»).

Літературознавець. Символістська лірика П. Тичини, Олександра Олеся, Миколи Вороного, Євгена Маланюка єдналася з неоромантичною, імпресіоністською, тобто наша поезія намагалася синтезувати всі художні пошуки, які характеризують творчість європейських ліриків. Михайло Семенко декларував принципи «мистецтва майбутнього», але вони сприймаються як романтичні («Тов. Сонце», «Степ»). Яскрава сторінка в українській поезії пов'язана з неокласиками: М. Зеровим, М. Рильским, П. Филиповичем, Михайлом Драй-Хмарою, Юрієм Кленом. Їх ще називали «гроном п'ятірним». Вони закликали дбати про художню довершеність творчості:

Класична пластика, і контур строгий,

І логіки залізна течія —

Оце твоя, поезія, дорога.

М. Зеров

У 20-х роках у перших рядах стає Євген Плужник. «Цей поет пише — назавжди» (Олекса Влизько). Неповторним явищем нашої поезії цього часу є творчість поета-вигнанця Євгена Маланюка.

Поезія П. Тичини — індивідуальна, неповторна. Він виявився найбільшим модерністом 1920-х років. П. Тичина — поет незвичайний, самобутній, складний, поет-гуманіст, новатор. Сповнене філософського змісту, художньо довершене слово поета бринить сталлю й ніжністю.

Розповідь письменника

Народився я 21 січня 1891 року у сім'ї дяка в селі Пісках Боб-ровицького району Чернігівської гурбенії. Був я сьомою дитиною. Всього нас було 13 дітей, але вижило лише дев'ятеро. І назвали мене іменем святого, який у цей день народився. І той святий взяв мене під свою опіку.

У мого батька була пасіка, сад, вирощений ним. І храм, у якому денно і нощно молився. Навчився читати сам від себе, сидячи на печі, коли батько навчав чужих дітей у першій кімнаті. Любив співати, малювати, читати.

Вдячний Данилу Коцюрі, до якого ми ходили по воду. Він вперше познайомив мене з «Кобзарем» Т. Шевченка. А потім я купив сам «Кобзаря», коли мені було 18 років. І читав у рідному селі мамі й сільським жіночкам. Пригадую, як тато купив у Києві гармонію. Грав на ній, а ми підспівували «Хуторок» або яку-небудь народну. Ще тато вчив мене відтворювати бій дзвонів лаврської церкви! А потім загубив свого чарівного камертона. І я хотів на всіх інструментах навчитися грати.

А потім важлива річ сталася: у Пісках нову церкву завершують. Мені біля київських майстрів — як у раю. Допомагаю фарбу колотити, білило ромелюю. А коли почали малювати в церкві голуба, то мені здавалось, що то не Дух Святий, а я сам лечу в небі…

Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух, —

Лиш Сонячні Кларнети

У танці я, ритмічний рух,

В безсмертнім — всі планети.

Цим віршем відкривається (1918 р.) моя перша поетична збірка «Сонячні кларнети», а закінчується поемою «Золотий гомін», якою я привітав першу у XX ст. спробу України здобути незалежність.

Журналіст

— Павле Григоровичу, а де ви здобули освіту?

— Грамоти навчася дома. А потім ходив до земської школи. Перша моя вчителька Серафима Миколаївна Морачевська вкладала в мене душу, щоб я навчався. Вона давала мені читати книги: байки Л. Глібова, твори Шевченка, Пушкіна, Гоголя, Чехова. З 1900 до 1913 рр. я співав у монастирському хорі в Чернігові, а потім навчався у бурсі та семінарії.

— А чи цікавим було навчання?

— Наука була нецікавою, мертва, схоластична. Але сподіватися на щось інше годі було, особливо після смерті батька (1906 р.) Але я у Чернігові в цей час ознайомився з творчістю Михайла Коцюбинского, М. Вороного, Олександра Олеся, В. Самійленка. Читав книги Б. Грінченка, Лесі Українки, які брав у кабінеті вчителя малювання Михайла Жука. А потім М. Жук познайомив мене з М. Коцюбинським, там я познайомився з поемою І. Франка «Мойсей», дізнався навики сучасної поезії. Все це допомагало мені віднайти себе як поета. А в 1913 р. я став студентом Київського комерційного інституту.

— А де ж брали поети кошти на проживання, адже ніхто вам не допомагав.

— Заробляв на прожиття, працюючи в редакції журналу «Світло» та в театрі Миколи Садовського, а потім у Чернігівському земстві статистом. Зі службовою метою об'їздив села Ніжинського, Новозибківського повітів. Півроку прожив у В. Самойленка в Добрянці.

— На який час припадає початок вашої інтенсивної творчості?

— Коли у 1916 р. як повернувся до Києва, то став працювати в театрі М. Садовського. Познайомився з Лесем Курбасом, з композитором Кирилом Стеценком, розпочав писати під впливом «Лісової пісні» Лесі Українки. Краще з написаного ввійшло до першої збірки «Сонячні кларнети».

— До якого часу ви проживали в Києві?

— До 1923 року. Я переїхав до Харкова, де почав працювати у журналі «Червоний шлях». Беру участь у громадсько-політичному та літературному житті. Займаюсь науковою діяльністю. У 1929 р. мене обрано дійсним членом Академії наук України.

— Які ще збірки видані у цей період?

— «Вітер з України» (1924 р.), «Чернігів» (1931 р.).

— Ви, здається, побували в Парижі. З якою метою?

— Влітку 1934 року я знову повернувся до Києва. Мене відправили у складі делегації репрезентувати Україну на Міжнародному конгресі захисту культури в Парижі (1935 р.).

— А коли повернулися, то чим займалися?

— Працював директором Інституту літератури ім. Т. Шевченка Академії наук України. Писав твори, видавав нові збірки («Чуття єдиної родини», «Сталь і ніжність» і т. д.).

— Під час Другої світової війни ви продовжували жити в Києві?

— Ні, я жив в Уфі — столиці Башкирії, багато працював, писав. Видав збірку «Перемагать і жить», поему «Похорон друга». А 1943 року мене призначили Народним комісаром освіти України, де я працював до 1948 р.

— А які книги вийшли у повоєнний період?

— Це «І рости, і діяти», «Тоном арфи гнуть», «Срібної ночі» та інші. Випустив багатотомні збірки творів. Багато перекладав.

— А які ви мови знаєте, крім української?

— Досконало знаю російську, болгарську, вірменську, французьку, турецьку.

— Дякую за цікаву розмову.

П. Тичина був найбільшим модерністом 20-х років. Він звертався у своїх творах до «вічних тем». У його поезіях переплелися, і музика, і живопис, і ліричне «Я» як символ нової людини. Звучить життєствердний пафос, гімн життю. Він поєднав у своїй поезії тенденції символізму, неоромантизму, експресіонізму та імпресіонізму.

Словникова робота

Експерсіонізм (від франц. expresson — вираження) — літературно-мистецька стильова тенденція авангардизму.

Вітаїстичність —основні тенденції української поезії 1920-х років. Це риса, що була притаманна модерністській літературі перших десятиліть ХХ ст. Походить від латинського Vita, що значить «життя». Вивлялася в погляді на стихію життя як першооснову усіх світових процесів. У літературі призвела до формування «романтики вітаїзму» (намагання перетворювати світ, формувати сильну особистість.

Символізм, вітаїстичність, поліфонізм та новаторство — основні риси поезії П. Тичини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати біографічні дані (матеріал підручника).

Підготувати виразне читання віршів зі збірки «Сонячні кларнети» (на вибір).

06.05.2022

Феномен кларнетизму. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (збірка «Сонячні кларнети»). Поезії «Арфами, арфами», «О панно Інно», «Ви знаєте, як липа шелестить…»

СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

«Сонячні кларнети» — перша збірка поетичних творів П. Тичини, яка вийшла в 1918 році тиражем 1000 примірників. Це найкращий здобуток поета на шляху творчої реалізації. Академік О. Білецький назвав збірку етапною подією в українській поезії, а критик Л. Новиченко — одним з наймузикальніших творінь світової поезії.

Сьогодні ми спробуємо відчути серцем і осягнути розумом дивосвіт поезії П. Тичини.

Ах скільки радості, коли ти любиш землю,

Коли гармонію шукаєш у житті.

Так, Тичина любив свій народ, рідну землю, шукав гармонію у тому жорстокому часі, у який він жив. Але, незважаючи ні на що, створив прекрасну збірку «Сонячні кларнети».

✵ А що таке кларнет? (Музичний інструмент)

Так, це духовний інструмент, назва якого походить від латинського словаclavоs,що означає ясний. Так названо інструмент за його звук — чистий, ясний, бадьорий.

«Сонячні кларнети» — музика сонця. А сонце є символом життя, радості, джерело всього живого. Цей образ — символ, внесений у заголовок книги, відбиває сутність індивідуального стилю молодого П. Тичини. Збірка стала епохальною книжкою поезії, про яку заговорила літературна Європа. Про це писав В. Стус у книзі «Феномен доби»: «компліменти були великі».

У віршах цієї збірки поєдналися музика, поезія і живопис. Сюди ввійшли 44 твори, поєднані змістом і стилем.

Умовно збірку можна поділити на 3 тематичні групи.

До І групи належить лірика з пейзажними і любовними мотивами. Це музичні живописні вірші: «Гаї шумлять», «А я у гай ходила», «О панно Інно», «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить?». Цю групу називають «світлою нотою збірки».

До ІІ групи належать вірші про народне горе, принесене Першою світовою війною. У ній відчувається трагізм, поет передає найтонші настрої й почуття.

Вірші ІІІ групи тематично поєднуються з ІІ групою. Він пише про Україну і революцію («Одчиняйте двері.» і т. д). Ці дві групи можемо назвати «скорботними нотами» збірки.

Бесіда з учнями

✵ Хто назвав поезію П. Тичини музичною рікою? (М. Рильський)

✵ Що він мав на увазі? (Творчість Тичини музична, переливається, звучить, плине, як музична ріка)

✵ Яка перша збірка?

✵ Поясніть назву книги «Сонячні кларнети».

✵ На які тематичні групи можна поділити поезію цієї збірки?

Робота над змістом вірша «Ви знаєте, як липа шелестить»

Цей вірш нагадує фольклорні зразки, де картини природи також пов'язуються з душевними настроями, а події людського життя часто змальовуються як певна паралель до явищ природи.

✵ Який це художній прийом? (Паралелізм)

Так, це паралелізм. Духовна спорідненість ліричного героя зі світом природи передається силою барв, звуків, голосів, мелодій навколишнього середовища.

✵ У яких рядках змальовано картини природи? (Картина місячної ночі)

✵ А переживання ліричного героя? Із чим вони пов'язані?

✵ Що ж таке паралелізм? (Це паралельне зображення двох і більше явищ із різних сфер життя, порівняння у формі зіставлень)

✵ З якою метою він використаний у творі? (Пробуджує у нас роздуми та хвилювання)

✵ За жанром який це твір? (Ліричний вірш)

✵ Який твір є ліричним?

✵ Який це вид лірики? (Інтимна лірика)

✵ Назвіть провідний мотив твору. (Світле й чисте почуття кохання весняної ночі, вираження емоцій, що народжуються в душі ліричного героя, перше відчуття кохання)

✵ Які художні засоби допомагають передати красу кохання? (Це епітети, метафори, риторично-окличні речення)

✵ Яка ідея? (Уславлення гармонії: передчуття щастя і злиття з природою. Гармонія, злагодженість, взаємна відповідність різних якостей предметів, явищ, частин цілого)

Ліричний герой не один у своїх почуттях, він знайшов однодумців, він не є самотнім у своїх почуттях. «Кохана спить», але й уві сні вона для нього — все.

Композиційно вірш можна поділити на 2 частини, кожна з яких починається риторичним запитанням.

І частина — простір, обмежений липою, яка тихо шелестить, ІІ частина — простір ширшає. Це гаї, вони хоч і сплять, але все бачать крізь тумани, Місяць, зорі. А потім звуковий образ — солов'ї.

Як же вони вночі співають?! Як же у такого красномовного лірика не вистачило слів передати цей спів.

Кохання не потребує слів, це надзвичайно тонке почуття. Пафосність тут недоречна, вона дратує. Юнак щирий у своїх почуттях: коли кохаєш, то все навколо оживає, змінюється.

✵ Що вас найбільше вразило в поезії? (Інтонації твору, ніжність, мелодика слова, чаруюча принадність пейзажних картин, Українські ночі, краса, почуття).

Аналіз творів «Арфами, арфами…», «О панно Інно…»

У поезії звучить гімн весні. З'явилася вона під впливом вірша М. Вороного «Блакитна панна». У першій строфі йдеться про прихід весни: «Йде весна — запашна, квітами-перлами закосичена». У другій строфі хмарами-думами вкривається небо. Далі ліричний герой милується дзвіночками, співом жайворонка. А в останній строфі ліричний герой звертається до коханої із закликом відкрити серце весні. Стан його піднесений. Але разом із тим весна пробуджує глибокі думки про майбутні бої.

Основний настрій — оптимістичний, поезія сповнена радісного вітання життя.

Головний герой — людина ніжної душі, спроможна глибоко відчувати навколишню красу, закохана в природу.

Звукові образи вірша вказують на те, що його автор був професійним диригентом.

Зорові образи свідчать, що поет добре розумівся на живописі. Кольорова гама поезії досить широка: «блакить», «перламутровий», «вогневий». Цей спектр допомагає відтворити складні почуття героя.

Автор використовує асонанс (звуки «а», «о», «і»). Це надає твору ілюзії широти і просторовості. Використано неологізми: самодзвонними, ніжнотонними.

Персоніфікований образ весни створено за допомогою таких художніх засобів:

✵порівнянь: поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий;

✵епітетів: весна запашна, бій вогневий, сміх, плач перламутровий;

✵метафор: арфами обізвалися гаї, одкрий колос вій, йде весна запашна, квітами-перлами закосичена.

Персоніфікований образ дівчини постає перед нами. До її ніг схиляються і квіти, і прозорі дощі, і громи, і веселки.

Вірш **«О панно Інно»,** можливо, був адресований Поліні Коновал. Поліна — донька чернігівського поета й драматурга І. О. Вороньківського. Вона не відповідала на почуття Павла.

Перед нами постають зорові образи: сніги, луги. Білим кольором пейзажу автор підкреслює самостійність ліричного героя, який страждає. «Цвіли луги» — цим підкреслено, що любов загублено.

Вірш прийнятий музичністю. Логічні, ритмічні і психологічні пузи, обірвані і номінативні речення: «Вікно. Сніги. Зимовий вечір. Ми». Вони надають твору великої естетичної цінності. Переживання героя такі глибокі, що зорові враження переплавляються у музичні, і навпаки: «Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів. І раптом небо — шепіт гаю. О ні, то очі ваші». Вірш складається з двох восьмирядкових строф (рівновеликі ямбічні рядки скріплені двома римами). Скільки почуття, ніжності, щему. Слова тут грають, як відшліфований діамант. Автор використовує алітерацію, асонанс, епіфору, щоб надати тексту музичності, плавності.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам'ять один із віршів поета (на вибір).

Підготувати історичну довідку про події під Крутами.