І курс

Зарубіжна література

Конспекти лекцій

І семестр

Спеціальності: **Технологія виробництва і переробки**

продукції тваринництва

Агрономія

Лісове господарство

Харчові технології

Менеджмент

Облік і оподаткування

Викладач: **Н.І.Ренейська**

Зміст

[Тема 1. Вступ. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації 3](#_Toc36428276)

[Тема 2. ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ . ДАВНЯ ГРЕЦІЯ. Гомер «Одіссея». Етапи й шедеври античності (огляд). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Образ Одіссея. 7](#_Toc36428277)

[Тема 3. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліґ'єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ. 16](#_Toc36428278)

[Тема 4-5. Ренесанс в Англії: здобутки та представники. Роль драматургії Вільяма Шекспіра. Філософські й моральні проблеми в трагедії Шекспіра «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ) . Гамлет – вічний образ світової літератури. – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ. 24](#_Toc36428279)

[Тема 6-7. Німецьке Просвітництво та вплив його на розвиток Європи. Йоганн Вольфганг Ґете . Віхи життя. Трагедія « Фауст »: історія створення, особливості композиції, проблематика. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини.- ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ. 35](#_Toc36428280)

[Тема 8. Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Е.Т.А. Гофман як представник гротескної течії романтизму: віхи мистецького шляху. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ 45](#_Toc36428281)

[Тема 9. Контрольне заняття по модулю 1. Контрольна робота за змістовим модулем ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ 54](#_Toc36428282)

[Тема 10. Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф.І. Тютчева й А.А. Фета (огляд). Художня довершеність творів - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ 59](#_Toc36428283)

[Тема 11. Розвиток романтизму в США. Місце Волта Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв'язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки. Образ ліричного героя. - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ 68](#_Toc36428284)

[Тема 12-13. Роман як жанр літератури. Творчість Ф.М. Достоєвського як одна з вершин світової літератури.. « Злочин і кара» - як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору.Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ 74](#_Toc36428285)

[Тема 14-15. Оскар Вайльд. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі О. Вайльда «Портрет Доріана Ґрея». Система образів. Еволюція героя і шлях до самознищення. - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ. 90](#_Toc36428286)

[Тема 16. Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця ХІХ – початку ХХ ст. Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка « Квіти зла» . Поезії «Альбатрос», «Відповідності» - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ 99](#_Toc36428287)

[Тема 17. Поль Верлен.Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія» - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ 108](#_Toc36428288)

[Тема 18. Контрольне заняття по модулю 2. Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці” 118](#_Toc36428289)

[Література 121](#_Toc36428306)

Тема 1. Вступ. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації

Не повинно бути сліпих до краси, глухих до слова та справжньої музики,

черствих до добра, безпам'ятних до минулого.

А для цього потрібні знання, потрібна інтелігентність, що даються культурою.

Д. С. Лихачов

Дмитро Сергійович Лихачов вважає, що культура дає знання й інтелігентність, необхідні для виховання чутливості до краси. Допомагає виховати культурну, інтелігентну особистість - читання книжок. Французький просвітитель Вольтер писав: «*Увесь світ, за винятком лише диких націй, керується книгами*». Як слід розуміти цей вислів?

Початок нового тисячоліття відзначено інтенсивним науково-технічним прогресом, активним розвитком ЗМІ й особливо телебачення, що потужно впливають на духовне, емоційне, інтелектуальне життя людей. За цих умов роль і значення літератури суттєво змінюються, а письменники, навіть найавторитетніші, перестають бути володарями дум. Розвиток комп’ютерних технологій та систем телекомунікації для людей ХХІ століття не тільки зумовив революційні зміни в науковій сфері, а й значно вплинув на духовну сферу людського буття. Сьогодні комп’ютеризація — не тільки джерело збагачення засобів образної виразності, а й нова форма впливу на наші відчуття, що трансформує людську чуттєву практику. Дехто навіть уважає книгу анахронізмом, який поступився місцем інтернету й соціальним мережам. У ХХІ ст. нерідко можна почути думку про те, що сьогодні важливіші інформаційно-цифрові технології, а книгу навіть називають анахронізмом, що повільно відійшов у минуле... Хіба можна погодитися із цим твердженням?

Сучасний англійський письменник-фантаст Ніл Ґейман у статті «Чому наше майбутнє залежить від читання» розмірковує про роль читання художньої літератури для прогресу людства й наводить вражаючі факти . Він пише, що в книгах кожен може знайти щось «*життєво важливе для існування у цьому світі*». Світ не обов’‎язково залишатиметься таким: усе може змінитися. Література може показати людині інший світ, влаштувати людині подорож туди, де та ніколи не була. Письменник стверджує: «*Якщо ви не цінуєте бібліотек, ви не цінуєте інформації, культури чи мудрості. Ви глушите голоси минулого та шкодите майбутньому*».

Одного разу Альберта Ейнштейна запитали, як можна зробити дітей розумнішими. Його відповідь була простою та мудрою: «*Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумнішими, читайте їм ще більше казок*».

Оксфордські вчені довели, що в процесі читання тренуються пізнавальні здібності мозку, активізуються ті його частини, які решту часу зазвичай не задіяні . Під час читання кров надходить у відділи мозку, пов’‎язані зі здібностями до концентрації та пізнання. Телевізійна передача, фільм або комп’‎ютерна гра цього ефекту не викликають. Отже, книга — це безмежний світ, необхідний для розвитку й виховання інтелігентної та культурної особистості.

Таблиця1. Основні вимоги до перекладу художньої літератури

Точність	Перекладач зобов’‎язаний донести до читача цілком усі думки, висловлені автором. При цьому слід зберегти не тільки основні положення, а й нюанси та відтінки вислову. Піклуючись про точність передавання вислову, перекладач водночас не має нічого додавати від себе, доповнюючи або пояснюючи думку автора
Стислість	Перекладач не має бути багатослівним: думки слід викладати максимально стисло й лаконічно
Ясність	Лаконічність та стислість мови перекладу, однак, жодною мірою не мають шкодити ясності викладу думки, легкості її розуміння. Слід уникати складних і двозначних зворотів, що утруднюють сприйняття. Думку варто викладати просто та зрозуміло
Літературність	Переклад має повністю відповідати загальноприйнятим нормам літературної мови

Оригінал (у перекладі з латин. — *первісний, природний*) — це 1) художній твір, переклад якого здійснюється; 2) текст, створений мовою, якою володіє та яку обрав автор.

Переклад— 1) передавання змісту усного висловлювання чи письмового тексту засобами іншої мови; 2) текст, відтворений засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту й форми.

Художній переклад — це відтворення засобами рідної мови особливостей іноземного літературного тексту в нерозривній діалектичній єдності його змісту й форми. Це один із найвагоміших виявів міжлітературної взаємодії.

Ідіостиль (*індивідуальний стиль*) — система змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам певного автора, яка робить унікальним утілений у цих творах авторський спосіб мовного вираження. Індивідуальні особливості стилю письменника практично неможливо з’‎ясувати без більш-менш широких зіставлень: 1) із літературною мовою його часу як нормою, на тлі якої виявляються специфічні ознаки своєрідності, що певною мірою відхиляються від неї; 2) з індивідуальними стилями інших письменників — сучасників чи попередників. Жодне серйозне дослідження стилю письменника без цих зіставлень неможливе.

Підсумкові запитання і завдання:

* Як ви розумієте вислів радянського філолога, культуролога, мистецтвознавця Д. С. Лихачова? Що означає бути сліпими до краси?
* Чому художній твір є носієм загальнолюдських цінностей?
* Що таке оригінал, переклад, художній переклад?
* Чим різняться оригінал та переклад?
* Поміркуйте: чи залишається незмінним зміст творів, перекладених з інших мов?
* Назвіть українських майстрів художнього перекладу
* Прочитайте вислови: *1-ша група* — «Культуру неможливо успадкувати, її необхідно завоювати» (*французький письменник Ж.А.Мальро*), *2-га група*— «Жодна видатна національна література не розвивається поза живою і творчою взаємодією з літературами інших народів, і ті, хто думає піднести свою рідну літературу, стверджуючи, немовби вона виросла виключно на місцевому національному ґрунті, тим самим засуджують її навіть не на «блискучу ізоляцію», а на провінційну вузькість і самообслуговування» (*український літературознавець В.М. Жирмунський*). Як ви зрозуміли ці вислови? Чи згодні ви з ними?
* Як ви розумієте вислів Ф.Жанліса «Люди, які читають книги, завжди керуватимуть тими, хто дивиться телевізор»? Відповідь аргументуйте.
* Завершіть речення:
* «Мені вже було відомо...»;
* «Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що...»;
* «Відтепер я знатиму про...».

Тема 2. ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ . ДАВНЯ ГРЕЦІЯ. Гомер «Одіссея». Етапи й шедеври античності (огляд). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Образ Одіссея.

Музо, повідай мені про бувалого мужа що довго

Світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши,

Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив,

В морі ж багато біди і тілом зазнав, і душею.

Гомер “Одіссея” (переклад Бориса Тена)

Гомер (приблизно VІІІ ст. до н.е.)

Поневіряння й повернення на батьківщину героя Троянської війни, царя Ітаки Одіссея описано в епічній поемі Гомера, названій на честь головного героя, яка разом з “Іліадою” посідає 8-ме місце поміж 100 найкращих книг усіх часів за версією журналу Newsweek.

Античністю називають сукупність надбань давніх греків і римлян, що становить фундамент європейської культури. Хронологічні межі античності охоплюють період приблизно з VIII ст. до н. е. до V ст. н. е. Давньогрецька й давньоримська культури (а частиною їх є література) належать до античності. Давньогрецька література давніша за давньоримську, її створювали давньогрецькою мовою, а появі передував тривалий період розвитку фольклору й міфології. Давньоримська література виникла на п’ять століть пізніше, її створювали латиною. І давньогрецька, і давньоримська літератури ґрунтуються на міфології, що стала невичерпним джерелом для художніх творів від давнини до сучасності. Важливою ознакою античної літератури є оспівування краси людини, її фізичної й духовної сили, зв’язку зі своїм родом і землею. Для митців античності особистість була носієм розуму й гармонії. Античну культуру називають *антропоцентричною*, бо людина була поставлена в центрі світобудови. Час безжальний... Він віддаляє нас від минулого, яким би прекрасним воно не було. Залишаються лише легенди, що передаються від покоління до покоління читаючи їх, мимоволі починаєш вірити у всемогутність Зевса, надзвичайну красу Афродіти, мужність Прометея, могутність Геракла. А ще в те, що світом мандрували співці (рапсоди), які складали дивовижні пісні про старовину. Одним з них був давньогрецький співець Гомер.

Ще з античних часів постать Гомера була оповита легендами й вигадками. Його уявляли мудрим, старезним незрячим рапсодом (слово гомер за античності мало кілька тлумачень, а саме: від давньогрецького омерео — перехожий, зустрічний; від давньогрецького омерос — заручник; від давньогрецького омерос — сліпий). Проте поеми свідчать, що їх автор від народження був зрячим, оскільки дуже майстерно передав у своїх творах найтонші відтінки барв.

Достеменно не відомо, коли жив Гомер, найімовірніший час — VIII ст. до н. е. Біографія митця також не відома. За легендами, які приписують грецьким історикам Геродоту та Плутарху, народився майбутній співець неподалік малоазійського міста Смірни, на березі річки Мелес. Тут знайшла притулок його мати, вигнана з рідного міста Кіме, що в Малій Азії. Свого сина вона назвала Мелесіген, себто “син Мелеси”. жінка жила нужденно, поки не стала дружиною місцевого співця, який визнав її дитину своїм сином та учнем. Тямущий до слова й музики, хлопець невдовзі випередив свого вчителя й ще замолоду зажив слави навіть серед чужинців, які прибували до берегів Смірни. якось він познайомився з торговцем з далекої Ітаки. Юнак, який на той час осиротів, сподобався прибульцю, і той узяв хлопця із собою, щоб показати світ, познайомити з різними людьми та їхніми звичаями. Саме ці враження стали основою поем “Іліада” й “Одіссея”. Та доля, подарувавши Гомерові щасливі дні, тяжко випробувала його хворобою очей. Бідолаха вирушив до батьківщини, сподіваючись на одужання, але, побачивши рідні береги, назавжди втратив зір.

Смірна неприязно зустріла свого сина. Гомер змушений був стати мандрівним співцем, подорожуючи грецькими містами. Довго блукав він, заробляючи на життя, і вже хотів осісти в затишній колонії Кіме, але й тут йому не пощастило: Гомерові не надали притулку, мовляв, пригріємо одного зайду, завтра нас обсяде ціла зграя дармоїдів. і знову дорога, і знову злидні. У Фокеї, що поблизу Смірни, якийсь Тесторід викрав у поета записи його епічних творів і виконував їх як власні на острові Хіос, заживши чужою працею і слави, і статку. Скривджений співець на попутномусудні вирушив до Хіосу. Там він блукав лісом на узбережжі, поки не трапився йому пастух на ім’я Глак. Своєю мудрістю Гомер полонив Ліка, заможного господаря цього пастуха, і той доручив йому виховання своїх дітей. Хіосці прихильно поставилися до аеда. Зігрівшись людською ласкою, Гомер завершив тут “Іліаду” й “Одіссею”, із вдячністю згадавши в поемах імена тих, хто у біді простягнув йому руку допомоги.

Давнім світом ширилися чутки про співця. Уже сивочолим поет вирушив до Афін. Здавалося б, усі незгоди й випробування позаду, проте Гомерові не судилося насолодитися заслуженою славою: він помер дорогою до Афін на невеликому острові Іос, де його було поховано. Надмогильний напис сповіщає:

Тут божественний Гомер під покровом землі спочиває,

Той, що словом своїм нездоланних героїв уславив.

Сім грецьких міст сперечалися за право називатися батьківщиною видатного співця. Місця, які нібито відвідав Гомер, вельми шанують досі: печеру в Смірні, де він начебто любив творити, тополю в Хіосі, під якою полюбляв відпочивати. Як і “Іліада”, “Одіссея” — епос доби становлення античної суспільно-економічної формації. Більшість дослідників датує оформлення “Одіссеї” VIII ст. до н. е. “Хитромудрий” та “багатостраждальний” Одіссей є героєм зовсім іншого типу, ніж богатирі “Іліади”; поле поетичного зору розширюється підвищеним інтересом до чужих земель, до побуту простого люду, до психології жінки; світовідчуття Одіссея оповито серпанком сентиментальності. “Іліаду” побудовано на переказах героїчної саги, а в “Одіссеї” переважає побутовий та казковий матеріал.

Тема — мандри й пригоди “хитромудрого” Одіссея, царя Ітаки, який повертається з Троянської війни.

Дія поеми висвітлює останні 40 днів із 10-річного плавання Одіссея.

Основні дійові особи: Одіссей, Посейдон, Поліфем, Каліпсо, Кіркея, Телемах, Пенелопа.

Складові: 12 110 віршів, укладені у 24 пісні;

І частина — 1-ша-4-та пісні (пошуки Телемахом батька);

ІІ частина — 5-12-та пісні (пригоди Одіссея);

ІІІ частина — 13-24-та пісні (Одіссей повертається додому).

Сюжет поеми Гомера “Одіссея”. Шлях Одіссея (10 років): Троя — земля кіконів — земля лотофагів — острів кіклопів (циклопів) — острів вітрів — земля лестригонів — царство Кіркеї (Цирцеї) — царство Аїда — сирени — між Скіллою (Сциллою) та Харібдою — острів биків Геліоса — царство Каліпсо — острів феаків (цар Алкіной, цариця Навсікая) — острів Ітака.

Рис.1. Мапа-схема поневірянь Одіссея з Трої до Ітаки.

Головний герой — Одіссей, цар острова Ітаки, чоловік Пенелопи й батько Телемаха, один з ахейських вождів, які брали участь в облозі Трої. Одіссей мав повернутися додому після Троянської війни, але він прогнівив спочатку бога морів Посейдона, потім бога сонця Геліоса, тому йому довелося довго блукати невідомими країнами й побачити під час цих мандрів багато чудес. Тим часом удома в Одіссея, на Ітаці, до його дружини Пенелопи сватаються молодики, яких марно намагається позбутися юний син Одіссея — Телемах.

Дія поеми розпочинається на острові Ітака, батьківщині відсутнього Одіссея, де впродовж 20 років чекає на повернення чоловіка Пенелопа. До неї сватаються 108 потенційних женихів. Для того щоб уникнути їхніх домагань, Пенелопа обіцяє вийти заміж після того, як закінчить ткати поховальне покривало, яке вона плете вдень і розплітає вночі. Оповідь у поемі починається із середини, а про попередні події ми дізнаємося пізніше, із розповіді Одіссея.

“Одіссею” побудовано на архаїчному матеріалі. Сюжет про чоловіка, який вертається після тривалих мандрів невпізнаним на батьківщину й потрапляє на весілля власної дружини, є поширеним фольклорним сюжетом, як і сюжет про сина, що вирушає на пошуки батька. Майже всі епізоди мандрів Одіссея мають численні казкові паралелі. Форма оповіді від першої особи є традиційною для цього жанру (фольклор мореплавців). У вкладених у вуста Одіссея оповідях (апологах), імовірно, відображено географічні спостереження іонійських мореплавців, проте численні спроби географічно локалізувати шлях Одіссея додому не мали однозначних результатів. Техніка оповіді в “Одіссеї” загалом близька до “Іліади”, але молодший епос відзначається майстерним об’єднанням розмаїтого матеріалу, а окремі епізоди менш ізольовані й утворюють цілісні групи.

Перша фантастична пригода — перебування в країні мирних лотофагів — “їдців лотоса” (чудової солодкої квітки: хто скуштує її, той назавжди забуде свою батьківщину й залишиться збирачем лотоса). У країні кіклопів (однооких чудовиськ) велетень-людожер Поліфем з’їв кількох супутників Одіссея. Велетні-людожери лестригони знищили всі кораблі Одіссея, крім одного. На острові чарівниці Кіркеї супутники Одіссея перетворилися на свиней, лише Одіссей за допомогою рослини-протиотрути здолав чари й залишався у Кіркеї протягом року. Мандрівникам довелося пропливати повз підступних сирен, які знищували довірливих мореплавців; проходити поміж скель, поблизу яких жили Скілла й Харібда, що пожирали людей. На острові бога Геліоса супутники Одіссея вбили бика бога, за що Зевс покарав їх смертю. Хвилі викинули Одіссея на острів Огігія, де він сім років був німфі Каліпсо за чоловіка. Остання мандрівка Одіссея — до острова феаків, які допомогли героєві дістатися Ітаки, за що їх покарав розгніваний Посейдон.

Рис.2. Композиція поеми Гомера «Одіссея»

За жанром це епічна поема — один із різновидів поеми, у якій порушено важливі проблеми минулого, сучасного й майбутнього. Поема розгортається на основі певних подій, має сюжет та чітко виражені характери.

Головний герой - Одіссей — уособлення мудрості; він неабиякий оратор, талант дипломата поєднано в ньому із силою, мужністю, спритністю, вправністю в бою. Одіссей приваблює відданістю батьківщині: де б він не був, якими б принадами його не спокушали, він прагне повернутися на свою маленьку Ітаку. Гідне поваги й Одіссеєве кохання до Пенелопи: навіть прекрасна німфа Каліпсо не змогла примусити його забути дружину. Одіссей напрочуд вигадливий, про що свідчать його втеча від кіклопа Поліфема, боротьба з Кіркеєю, перемога над Скіллою та Харібдою. Автор оспівує не тільки силу й героїзм Одіссея. Гомер також зазначає, що Одіссей усе вміє зробити власноруч, не цурається будь-якої праці. Одіссей постає героєм і людиною, відданим батьком і чоловіком, полум’яним патріотом своєї батьківщини. Не можна вважати Одіссея ідеальною людиною. Подеколи герой виявляє марнославство, підступність до ворогів, глузливість, жорстокість, хитрість, нерозважливість (пригадаймо відплиття від острова кіклопів), не завжди дослухається до порад своїх супутників.

Але Одіссея поважають; він завжди вірить у себе, тому навіть у найтяжчі моменти знаходить сили, щоб рухатися далі; намагається протистояти стихії; опікується своєю командою (завдяки кмітливості перемагає Поліфема та звільняє товаришів); вистоявши в сутичці з чарівницею Кіркою (Кіркеєю), не поспішає скористатися гостинністю, вимагаючи насамперед звільнення супутників від чарів. Відважний мореплавець, зухвалий шукач пригод, розумний лідер, Одіссей ще й виважений господар, що дбає про свій зиск*.*

Одіссей — утілення ідеалу давніх греків.Мудрість Одіссея, його дипломатичний талант, який, щоправда, часом нагадує крутійство, доповнено мужністю, фізичною силою, спритністю, вправністю в бою, силою волі, стійкістю й витримкою. Він діє помірковано й обережно, не зізнаючись навіть найближчим, коли готує розправу над женихами Пенелопи. Усі 10 років поневірянь Одіссей залишався патріотом своєї батьківщини. Саме такі риси особистості цінували давні греки*.*

Міфологічні елементи поеми «Одіссея».У поемі Гомера «Одіссея» є багато міфологічних елементів: активну роль у долі головного героя відіграють небожителі — Зевс (Кронід), який вирішує долю Одіссея (той, попри все, має повернутися додому); Афіна Паллада, що допомагала ахейцям у війні проти трої, а потім супроводжувала Одіссея у його мандрах додому, рятувала, коли він потрапляв у скрутне становище, давала слушні поради; вісник Гермес, що передавав волю богів; Посейдон, брат Зевса й бог моря, який розгнівався на Одіссея й постійно йому перешкоджав (за допомогою вітрів здіймав бурю, чим спричиняв загибель численних супутників царя Ітаки).

Гомерівська “Одіссея” зображує громадянські й сімейно-побутові ідеали давньогрецького суспільства — любов до батьківщини, домівки, почуття подружньої вірності, зв’язку батьків та синів. Проте здебільшого це — історія про відкриття світу: людина (Одіссей) досліджує загадковий, незвіданий, сповнений таємниць навколишній світ, допитливим поглядом прагне осягнути його таємниці. Потяг до пізнання невідомого — ідейний стрижень мандрівок і пригод Одіссея. Певною мірою цей твір є прикладом давнього утопічного роману: герой відвідав і потойбічний світ (Аїд), і країну соціальної справедливості, загального процвітання та благополуччя (острів феаків), а також зазирнув у майбутнє технічного прогресу (плив на кораблі, керованому думкою). Можна стверджувати, що Гомер у цій поемі оспівує життя, піднесено малюючи його торжество. **Епос та пригоди в поемі** “Одіссея”. “Іліада” й “Одіссея” дають нам змогу визначити ознаки народного епосу: якнайширший опис дійсності, зображення видатних подій життя народу, повільність розвитку дії, об’єктивність розповіді, безсторонність оповідача, щедре вживання поетичних засобів виразності (порівнянь, метафор, тропів, часто повторюваних словосполучень, сталих епітетів при іменниках).Повернення Одіссея розтяглося на довгих 10 років, і розповідь про них побудовано не за хронологією подій, а з численними відступами й уповільненнями дії, що характерно для епосу. Власне дії в “Одіссеї” віддано 40 днів — опис останніх випробувань Одіссея на шляху до рідної Ітаки: розповідь про те, як його вірна дружина Пенелопа і син Телемах протистоять безчинствам нахабних женихів, і про помсту цим женихам. Упродовж усієї поеми Одіссей згадує то про війну під Троєю, то про різні пригоди за роки своїх мандрів, тому загалом у поемі описано аж 20 років із життя героя. На відміну від “Іліади”, в сюжеті “Одіссеї” значно більше описів повсякденного життя, більшою мірою представлено пригодницький елемент.. **Побутові елементи в поемі “Одіссея”**. Твір Гомера містить соціальні епізоди: зокрема, Одіссея зображено як господаря, що дбає про свою власність. Устами Одіссея автор описує фантастичну країну кіклопів, мешканці якої не орють, не сіють, не садять, а лише збирають ячмінь, пшеницю, виноград (IX, 107-111); там родючі землі, незаймані ліси, безліч кіз і немає ані мисливців, ані пастухів; добре облаштовані пристані для кораблів (IX, 136139). Така оповідь могла заохотити слухачів до завоювання цих земель (щоправда, страшнувато зустрітися з кіклопами, адже їх складно перемогти).Багато розповідає поет про різні господарства й ремесла: пригадаймо згадку Одіссея про власний сад (XXIII, 139), опис садів (VII, 114-118) та багатого на рогату худобу, овець і свиней господарства Алкіноя (VIII, 59-60). З оповіді Одіссея ми дізнаємося про вівчарське господарство кіклопа Поліфема, а також про його власну тваринницьку ферму, продукцію якої споживали нахабні женихи Пенелопи (XIV і далі). Також у поемі згадано про різні ремесла, зокрема про ткацтво: Арета, дружина Алкіноя, “пряжу сукає пурпурну” (VI, 306-307), звісно, разом із рабинями; таку саму роботу виконують рабині Пенелопи за її участі (XXI, 350-354). Ідеться про ковальство й золотарство (III, 432-435); роботу мулярів, каменярів і стельмахів. Також згадано про грецькі вироби із заліза (VII, 87; XII, 280; XXI, 81): греки обробляли цей метал від XII ст. до н. е.

Гомерівська “Одіссея” упродовж ледь не трьох тисяч років захоплює читачів, адже за цей час психологія людей майже не змінилась: як і колись, ми гніваємося, страждаємо, закохуємося, співчуваємо іншим та припускаємося помилок. Поема Гомера вражає кількістю пригод і фантастичних подій, а слово одіссея набуло загального значення й означає нині не лише назву твору Гомера про шлях додому володаря Ітаки, а й будь-чиї тривалі мандри й або поневіряння.

Підсумкові запитання і завдання:

* Скласти опорний конспект (записи до зошита).
* В чому суть гомерівського питання?
* Розкрийте значення Гомера та його славнозвісних поем для світової культури .
* Порівняйте «Іліаду» та «Одіссею» : в чому схожість і відмінність.
* Прочитайте (за підр.Ніколенко) і перекажіть 1-2 уривки з поеми.
* Визначте міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».
* Як в поемі «Одіссея» втілюються ідеї уславлення людського розуму, вірності, винахідливості, допитливості та засудження беззаконня, насильства, несправедливості, самовпевненості, марнославства.
* Яке враження на вас справив Одіссей?
* Намалюйте епізод, що вас найбільше вразив.

Тема 3. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліґ'єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ.

У кожній країні Відродження мало свою національну специфіку. Класичною країною Ренесансу вважають Італію, оскільки там Відродження пройшло всі етапи й подарувало світові яскраве сузір’я геніїв. Ренесанс в Італії розвинувся в XIV–XVI ст., хоча передумови для його виникнення утворилися ще наприкінці XII–XIII ст. та пов’язані з іменами художника Джотто й поета Данте Аліґ’єрі. Їхня творчість увібрала здобутки попередньої доби Середньовіччя й водночас засвідчила перехід до ренесансного художнього мислення.

Етап італійського Відродження	Хронологічні межі
передвідродження (Проторенесанс)	кінець XII — XIII ст.
раннє Відродження	XIV — перша половина XV ст.
Високе Відродження	друга полов. XV- перша полов. XVI ст.
пізнє Відродження	друга половина XVI ст.

Специфіка ренесансної культури:

1. Підвищення інтересу до особистості, визнання її цінності.
2. Поетизація образу активної, діяльної людини, яка поєднує особисті й суспільні інтереси.
3. Утвердження високого призначення людини в процесі пізнання й перетворення світу.
4. Орієнтація на античну спадщину.
5. Переосмислення християнських образів і сюжетів відповідно до викликів нової доби.
6. Світський характер культури.
7. Формування ренесансного реалізму, настанова на пізнання реального життя людини в аспекті її духовних потреб.

Представниками раннього етапу мистецтва італійського Відродження є художник Мазаччо, скульптор Донателло, архітектор Брунеллескі. Представниками літератури раннього Відродження в Італії вважають Франческо Петрарку, який зробив значний внесок у розвиток італійського сонета, і Джованні Боккаччо, який надав жанру новели актуального соціального й морального змісту в збірці «Декамерон». Серед художників Високого та пізнього італійського Відродження найбільше прославилися Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарроті, Джорджоне, Тиціан, Паоло Веронезе, Тінторетто та ін. Провідні ідеї доби Відродження — саморозвиток людини, можливість її морального вдосконалення, здобуття свободи, здатності до перетворення світу за допомогою розуму, душі та творчості.

За легендою,однієї глибокої ночі, коли довкола панувала тиша, у браму одного монастиря гучно постукав блідий виснажений подорожній. Брязкіт заліза пролунав у гарячому повітрі. Воротар запитав, хто стукає і що тому потрібно. На це незнайомець відповів глухо й стисло: «Миру!». Цим подорожнім був флорентійський вигнанець, найвидатніший поет Італії Данте Аліґ’‎єрі. Не тільки для себе жадав він спокою та миру, а й для батьківщини своєї, що потерпала через нескінченні чвари, війни й міжусобиці. Сучасному читачеві, можливо, іноді складно зрозуміти деякі своєрідні судження й погляди поета, адже жив він на межі двох епох Недарма його називають останнім поетом середньовіччя і першим поетом Нового часу. У літературі ж Данте Аліґ’‎єрі залишив яскравий слід.

Данте Аліґ'єрі (1265- 1321)

Цікаві факти про письменника

* Орлиний профіль*-* примітну рису зовнішності Данте відзначив російський поет О . О . Блок
* Данте Аліґ’‎єрі (поряд із Франческо Петраркою та Джованні Боккаччо) уважають творцем сучасної італійської мови. Саме Данте першим почав писати свої твори простою народною мовою, а не латиною.
* Італія протягом століть була поділена на безліч князівств та міст-держав. Тут спілкувались на багатьох діалектах і єдиної мови не існувало. На початку XIV ст. Італія познайомилася з поемою Данте Аліґ’‎єрі «Божественна комедія». Приголомшлива популярність твору сприяла тому, що рідний для Данте тосканський діалект, яким було написано поему, став основою літературної італійської мови.
* Коли Данте заледве виповнилось 13 років, його заручили з Джеммою ді Донаті, через 14 років вони одружились, але істинним коханням та музою поета була Беатріче Портінарі.
* Хоча Данте й Беатріче були сусідами, розмовляли вони лише двічі: на світській вечірці, коли Данте було 9 років, і ще через 9 років, коли випадково зустрілись на вулиці.
* Попри те що в шлюбі з Джеммою він мав трьох дітей, Данте жодного разу не згадав ім’‎я дружини у своїх творах, а Беатріче присвятив більшість сонетів і канцон зі збірки «LaVita Nuova» («Нове життя»), зробив її одним з головних персонажів «Божественної комедії».
* Пара Данте й Беатріче є уособленням закоханої пари, як Петрарка та Лаура, Трістан та Ізольда, Ромео та Джульєтта.
* • Свого часу Данте навіть обрали на посаду пріора, але через конфлікт між партіями білих та чорних ґвельфів поета було вигнано з Флоренції. Так почалися поневіряння Данте Італією: більше за життя до Флоренції він не повернувся.
* Данте Аліґ’‎єрі помер дорогою з Венеції до Равенни у віці 56 років. Коли прах Данте транспортували з Равенни до рідної Флоренції, урну викрали монахи сусіднього монастиря, що не бажали розлучатися з поетом.
* 2008-го, майже за 690 років після смерті Данте Аліґ’‎єрі, влада Флоренції скасувала рішення про вигнання поета з міста Проте громадськість назвала це рішення комерційним трюком для приваблення туристів.
* Похований Данте у Равенні, хоча влада Флоренції неодноразово прагнула перенести прах поета на його батьківщину: там навіть установили усипальницю, що й досі залишається порожньою.

«Божественна комедія».

Поему було написано впродовж 1307-1321 рр. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’‎язане з добою Відродження. Віра в необмежені можливості людської природи, у неповторність людської індивідуальності зароджується саме в цей час. Цей процес і відтворює поема Данте, що є водночас синтезом середньовічної культури і прологом до культури відродження .

Жанр твору. За усталеними середньовічними канонами Данте назвав свою поему комедією: так називали тоді твори, які починалися сумно (пекло), а закінчувалися щасливо (рай). Епітетом божественна наділив поему перший біограф Данте, автор знаменитого «Декамерона» Джованні Боккаччо.

Тема “Божественної комедії” — зображення уявних мандрів поета потойбічним світом. Супутником Данте є римський поет Верґілій, пізніше Данте супроводжує Беатріче, що уособлює милість Божу.

Ідея — відвернути людину від гріха й навернути її до праведного життя, урятувати людей від ганебного стану й привести їх до щастя. Письменник мріяв про духовне спасіння людини й усього світу.

Мета поеми — звільнити людей від стану гріховності й привести на шлях блаженства, тобто висловлено морально-релігійну думку про звільнення від гріха як шлях до щастя.

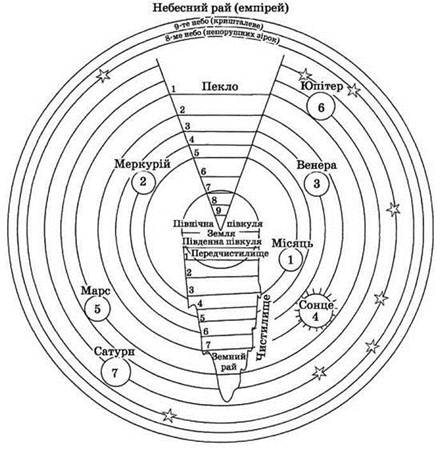
Особливості сюжету. Основний сюжет твору — подорож героя потойбічним світом (уві сні, протягом Великоднього тижня 1300 р.). Данте розповідає, що в середині життєвого шляху, тобто в 35 років, він заблукав у життєвому лісі. У супроводі Верґілія поет спочатку потрапляє до пекла, потім — до чистилища. До раю його веде тінь Беатріче. У поемі автор спостерігає страждання грішників, вислуховує їхні пристрасні оповіді й розмовляє з ними (“Пекло”, “чистилище”). Мандруючи раєм, Данте змальовує блаженство праведників та красу царства небесного, яке постає перед ним у сліпучих променях божественного світла.

Композиція поеми. Поема має три частини: «Пекло», «Чистилище», «Рай». У кожній із частин — 33 пісні (у «Пеклі» ще одна пісня, що є вступною до всієї поеми). Усього — 100 пісень.

Уявлення про світ у «Божественній комедії». Дантова земля має форму кулі і розташовується, згідно із середньовічними переконаннями, у центрі Всесвіту. Північна півкуля населена людьми, південна — безлюдна і вкрита океаном, серед якого височіє гора, де Данте розташував чистилище — місце, у якому мучаться душі померлих грішників, що розкаялися за життя, очищаючись від провини, аби потрапити до раю.

Уявлення про світ у «Божественній комедії». Урвище пекла, куди призводить смертельний гріх і звідки неможливо врятуватись, має вигляд вирви, що утворилася внаслідок падіння Люцифера-ангела, який був вигнаний із раю . Земля оточена дев’‎ятьма небесними сферами: сімома сферами планет, зірковим та кристалічним небом За ним у просторі, де вже не діють фізичні закони, розташований Емпірей — царство ангелів та блаженних душ.

Терцина (від італ. terza rima — третя рима) — форма строфи з трьох рядків п’‎ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайніми — першим і третім — у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи. Терцину вперше застосував Данте в поемі «Божественна комедія». Цією строфою послуговувалися митці майже всіх європейських літератур.

Рис.1

Табл. 1. Небесний рай у «Божественній комедії»

Місяць (перше небо)	Тут перебувають душі людей, які не дотримали своїх обітниць, але зберегли прагнення ідеалу
Меркурій (друге небо)	Містить душі честолюбних. Візантійський імператор Юстиніан розповів поетові про складний шлях спокутування гріхів, який визначив для людей Бог
Венера (третє небо)	Притулок для душ люблячих людей
Сонце (четверте небо)	Два сузір’‎я душ найбільших мудреців
Марс (п’‎яте небо)	Тут знаходяться душі воїнів, загиблих за віру. Поет розмовляє з душею свого предка хрестоносця Каччаґвіди
Юпітер (шосте небо)	Притулок для душі справедливих людей
Сатурн (сьоме небо)	Тут перебувають душі монахів-«споглядальників», які служили Богов

За традиційними релігійними уявленнями, пекло — місце, куди потрапляють грішники. Страждання через скоєні гріхи в чистилищі призначено для тих, хто може очиститися та врятуватися для нового життя. Рай — нагорода для тих, хто жив праведним життям. Ідеться про моральну оцінку вчинків людей: куди саме потрапляє душа людини після смерті, визначає її земне життя.

Так, навіть у буквальній інтерпретації поеми, світ людей поділено на праведників і грішників. Проте в “Божественній комедії” йдеться не про окремих осіб: створені автором образи символізують певні принципи або явища. Так, образ Верґілія, який супроводжує головного героя під час подорожі колами пекла, утілює принцип пізнання світу, позбавленого віри. Данте визнає велич Верґілія, проте зображує його мешканцем пекла. Беатріче — не просто образ коханої жінки, а й алегорія кохання, що рятує. Навіть алегорії в поемі неоднозначні. Значення однієї алегорії нашаровується на значення іншої, збагачуючи твір додатковими вимірами.

· “Божественна комедія” вказує людству шлях від гріховності й політичної анархії, у яких воно загрузло, до спасіння й щастя — через засудження (пекло) та спокуту (чистилище) до блаженства (раю). Самостійно опрацюйте таблицю “Чотири аспекти тлумачень у поемі Данте”.

Табл.2. Чотири аспекти тлумачень у поемі Данте

Аспект	Тлумачення
1-й — *буквальний* (текст сприймається реально)	Мандри Данте в загробному світі
2-й — *алегоричний* (під текстом розуміються події зовнішнього світу)	Людство потонуло у гріхах, і тільки мудрість та потреба у вірі зможуть урятувати його
3-й — *моральний* (передбачає опис переживань і пристрастей людської душі)	Боротьба точиться в людській душі, звідусіль оточеній гріхами, яким протистоїть ідеал громадських чеснот
4-й — *містичний*, філософський	Людство втратило духовні орієнтири, потрапило в полон до жахливих пороків; лише морально очистившись, воно знайде шлях до істини

— *Символіка чисел* в поемі Данте “Божественна комедія” є такою: *трійка, дев’ятка* — числа Святої Трійці. *Три частини* — це три світи, де водночас жив Данте: реальне життя, яке дуже схоже на *пекло*; *чистилище* — внутрішня боротьба; *рай* — віра, добро й доброчинність. *Число 3* пов’язане з християнською ідеєю про Трійцю, *число 33* має нагадувати про роки земного життя Ісуса Христа. Усього в “Божественній комедії” 100 пісень (число *100 — символ досконалості*): 1 (вступ) + по 33 пісні у кожній із 3 частин.

“Божественна комедія” — це велика алегорія людини, гріха та спокутування з релігійної й моральної точок зору. Тут відкривається падіння й відродження людини. У творі міститься алегорія внутрішнього та зовнішнього розвитку людини. Будь-яка людина носить усередині себе власні пекло та рай. Пекло — смерть душі, владарювання тіла, образ зла й пороку. Рай — образ добра й доброчесності, внутрішнього миру й щастя. Чистилище — перехід від першого стану до другого через каяття. Леопард, лев і вовчиця, які загороджують шлях до сонячного пагорба, уособлюють три найбільші вади людини, а саме: пристрасть, гордість і жадібність. У трьох цих вадах, як уважали за Середньовіччя, криється причина людської зіпсованості.

Табл.3. Багатозначність образів та ситуацій “Божественної комедії”

Образ	Буквальний	Алегоричний	Моральний	Філософський
Поет	Данте	■ Пошуки людиною свого місця у суспільстві; ■ “гріховне людство”	Людська душа оточена гріхами, але прагне очищення, морального відродження	Пошук людиною духовних ідеалів задля людства
Верґілій	Римський поет Публій Верґілій Марон, автор “Енеїди”	■ Прихильник суспільної єдності; ■ “земний розум”	Ідеал громадянських чеснот і людських якостей	Провісник християнства, уособлення Божественної мудрості, що виведе людство до світла
Беатріче	Кохана поета — Беатріче Портінарі	Ідеал Краси, Кохання, Жіночності	Кохання, моральні цінності, що просвітлюють душу людини, удосконалюють її	Символ Божественної любові, що веде людство до духовного відродження, вічного життя
Ліс	Темний густий ліс	■ Внутрішні вагання й сумніви Данте; ■ папський Рим; ■ політичні чвари в Італії	Людські гріхи й помилки	Утрата людством Божественної істини, правильного шляху, духовних орієнтирів
Хижаки	Леопард	Політичні супротивники	Чуттєвість, брехня, зрада	Людські вади, спокуси
Лев	Король Франції	Гордість, жага влади, пиха
Вовчиця	Римське папство	Егоїзм, жадібність, скупість, користолюбство
Пагорб	Узвишшя	Над лісом гріхів і помилок височіє рятівний пагорб Доброчесності, осяяний сонцем Істини	Доброчесність — це моральна мета кожної людини	Через доброчесність можна піднестися до Бога
Розгорненою алегорією є власне *подорож* — це пошук правильного духовного шляху для людини, оточеної гріхами, спокусами та пристрастями. Обрання шляху — це пошук сенсу життя. Головна дія розгортається в душі ліричного героя. Уся подорож відбувається у свідомості поета. Пізнавши те, що є злом, пройшовши колами пекла, душа поета зазнає змін: поет підноситься до усвідомлення найважливіших істин про світ і про себе. *Висновок*. Саме у частині, яка зображує рай, розкрито головну таємницю життя, що полягає в любові. Не тільки в коханні до єдиної та прекрасної жінки, а у всеосяжній любові, що прощає та рятує: любов у найширшому значенні. Любов є могутньою силою, завдяки якій рухаються небесні світила. Данте підводить нас до думки, що Бог є любов				

Підсумкові запитання і завдання:

* Прочитати « Божественну комедію»(Пекло,пісні І,V), Рай(ХХХІІІ)- підр.
* Бліц:
* Поема “Божественна комедія” написана мовою ... .
* Чистилище — це місце, де душі померлих ... .
* Данте вважав найтяжчим гріхом ... .
* Перша частина “Божественної комедії” має назву ... .
* Пекло Данте розташував на ... .
* На планетах нашої Сонячної системи Данте розмістив ... .
* Найголовнішим у раю є ... .
* Розкрийте символіку твору.

Тема 4-5. Ренесанс в Англії: здобутки та представники. Роль драматургії Вільяма Шекспіра. Філософські й моральні проблеми в трагедії Шекспіра «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ) . Гамлет – вічний образ світової літератури. – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ.

В Англії Відродження розпочалося пізніше за решту країн Західної Європи, і хоча було нетривалим, але відбувалося інтенсивніше. До XIV ст. Англія здебільшого залишалася країною пасовиськ і землеробства. Сторічна війна з Францією виснажила Англію та її народ, водночас об’єднавши націю й загартувавши її, Англійські гуманісти вчилися у гуманістів континентальних, зокрема італійських та французьких. Багато англійців їздили до Італії, щоб особисто познайомитися з життям передової країни тогочасної Європи. На розвиток англійського гуманізму також вплинули ідеї Еразма Роттердамського, який тривалий час жив тут (викладав у Кембриджі), та філософія Мішеля Монтеня, що відобразилась у творчості Вільяма Шекспіра.За доби Відродження розвивається англійська наука: Вільям Ґарвей створив учення про кровообіг людини, Френсіс Бекон започаткував матеріалістичну філософію.

Таблиця 1. Періодизація англійського Відродження

Назва	Період	Провідні літератори, їхні твори
Час розквіту англійського Ренесансу — XVI та початок XVII ст.		
Передвідродження	З кінця XIV ст.	Джеффрі Чосер (24 віршованих “Кентерберійських оповідання”, написаних у дусі “Декамерона” Дж. Боккаччо)
Раннє Відродження	І половина XVI ст.	Томас Мор (“Утопія”)
Середнє Відродження	II половина XVI ст.	Філіп Сідней (108 сонетів “Астрофіл і Стелла”, Едмунд Спенсер (поема “Королева фей”), Джон Лілі (роман “Евфуєс”), Крістофер Марлоу (драма “Трагічне життя доктора Фауста”)
Пізнє Відродження	Межа XVI- XVII ст.	Вільям Шекспір (сонети; трагедії “Ромео і Джульєтта”, “Макбет”, “Отелло”, “Гамлет”, “Король Лір” та ін.; комедії “Приборкання норовливої”, “Сон літньої ночі”, “Багато галасу даремно” та ін.; історичні хроніки)

 Вільям Шекспір (1564-1616).

Народився 23 квітня 1564р. м. Стретфорді­на­Ейвоні (Англія). Він був третьою дитиною в родині Джона й Мері Шекспірів. Його батько був торговцем, судовим виконавцем і членом муніципалітету, пізніше зубожів і втратив майже все майно. Імовірно, що Вільям навчався в місцевій граматичній школі, де вивчав твори латинських класиків. Він не вступав до університету, бо на той час батько мав великі борги й не міг оплатити синові вищу освіту. У вісімнадцять років В. Шекспір одружився з донькою фермера Енн Хетевей, яка народила йому трьох дітей. Згодом він залишив родину в Стретфорді й вирушив до Лондона шукати кращої долі. Події наступних кількох років життя В. Шекспіра, до появи записів, що свідчать про його успіхи в Лондоні як актора й драматурга, залишаються загадкою. Згідно з деякими свідченнями, він був співвласником прославленої театральної трупи, якою опікувався лорд Чемберлен. У 1590-х роках В. Шекспір почав працювати в театрі Дж. Бербеджа. Робота в театральній трупі була напруженою: окрім виконання ролей на сцені, він писав п’єси – дві-три на рік, що потребувало значного часу. За правління короля Якова I трупа, у якій грав В. Шекспір, здобула статус королівської. Коли відкрився театр «Глобус», В. Шекспір став його співзасновником, що дало йому можливість покращити фінансове становище. Наприкінці 1590-х років популярність та успіх дали змогу В. Шекспірові придбати невеликий будинок у Стретфорді, здобути титул джентльмена, а також отримати право на власний герб. На сцені театру «Глобус» відбулися прем’єри комедій — «Як вам це подобається» (1599), «Дванадцята ніч» (1599); п’єс на історичну тематику — «Генріх IV» (1597), «Генріх V» (1598); відомих трагедій — «Гамлет» (1603), «Отелло» (1604), «Король Лір» (1605), «Макбет» (1606) і п’єс, присвячених Стародавньому Риму, — «Юлій Цезар» (1599), «Антоній і Клеопатра» (1607). Приблизно в 1610 р. В. Шекспір повернувся до Стретфорда, де створив кілька романтичних п’єс і трагікомедій — «Цимбелін» (1609), «Зимова казка» (1610), «Буря» (1611). В. Шекспір пішов із життя 1616 р. Його відспівували в церкві Святої Трійці в Стретфорді, що збереглася й нині. Творчість В. Шекспіра високо цінували Тарас Шевченко, Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко, Леся Українка. П’єси В. Шекспіра в Україні перекладали Леонід Гребінка, Максим Рильський, Григорій Кочур, Ірина Стешенко та ін.

Саме з творів Шекспіра почався різкий перехід літератури від похмурих середніх століть у більш освічений час. Кожне творіння знаменитого драматурга — шедевр. Його твори багатогранні, і кожен знаходить у них те, що шукає. Хтось гортає сторінки творів Шекспіра задля розваги — й обов’язково знаходить щось кумедне; якщо ж читач прагне чогось більш глибокого — знаходить саме це. У кожному творі Шекспіра і комедія, і драма, і напрочуд тонка психологія. Прославившись спочатку як творець поем, він дійшов через драму до створення історичних творів.

Літературна спадщина митця містить 37 п’єс, 2 поеми і 154 сонети. Із його ім’ям пов’язаний розвиток англійського театру, який у II половині XVI ст. здобув широку популярність. Твори В. Шекспіра, зокрема “Приборкання норовливої”, “Сон літньої ночі”, “Ромео і Джульєтта”, “Багато галасу даремно”, пройняті утвердженням краси земного життя, благородства почуттів, кохання і дружби, засудження зла й корисливості. Перебуваючи під впливом часу, він створив вражаючу картину загибелі могутнього титана Відродження. Глибоко відчуваючи ці процеси, Шекспір добирає такі літературні образи, які демонструють цю трагедію Відродження (“Гамлет”, “Отелло”, “Макбет”, “Король Лір”).

Таблиця 2. Періодизація драматургії В. Шекспіра

Трагедія В. Шекспіра “**Гамлет, принц данський”** чи не найвідоміша п’єса англійського драматурга. На думку літературознавців, це одне з найбільш глибоких творінь людського генія, визначна філософська трагедія. Світ, зображений у творі, не схожий на нинішні уявлення про життя, і люди, що живуть у ньому, мислять інакше, ніж ми,— поетичними образами й поняттями. “Гамлет” — одна з найвідоміших трагедій Шекспіра. Дослідники творчості митця стверджують, що в історії немає іншого прикладу такої тривалої популярності п’єси, якої зажив “Гамлет”. Майже 400 років ця трагедія живе на театральних сценах світу. Таємниця такої зацікавленості нею — у філософській глибині й гуманістичній насназі цього твору. Морально-філософські мотиви трагедії розкрито через образ головного героя Гамлета, принца данського. Кілька століть глядачі, читачі п’єси, дослідники намагаються розгадати загадку цього характеру: слабкий він чи сильний, підкоряється обставинам чи діє відповідно до своїх переконань. На початку минулого сторіччя американо-англійський поет Томас Еліот дуже влучно зазначив: “П’єса “Гамлет” — це першочергова проблема, а Гамлет як характер — тільки другорядна”. У монологах Гамлета порушено складні філософські питання: ким є людина, сильна вона чи слабка, чому людина не може досягти щастя й гармонії, у чому сенс людського буття, чому світ недосконалий, чи можлива перемога добра у цьому світі. Шекспір не дає на них остаточних відповідей, напевно, це й неможливо. Але його віра в людину, у її можливості творити добро, протистояти злу — шлях до відповіді на них.

Основу шекспірівської історії Гамлета становить данська легенда, записана у ХІІ ст. Саксоном Ґраматиком, у якій ідеться про принца Амлета, що розіграв власне божевілля, завдяки чому помстився за смерть батька своєму дядькові та повернув утрачений престол.

Таблиця 3. Особливості трагедії В. Шекспіра “Гамлет, принц данський”

Основа трагедії — старовинна легенда про принца Гамлета + художнє осмислення В. Шекспіра	
Ознаки епічного твору: ■ розповідь Гораціо про перемоги батька Гамлета; ■ розповідь Привида; ■ повідомлення Офелії про нещастя з Гамлетом; ■ монолог актора про загибель Трої; ■ розповідь про бунт Лаерта тощо	*Ознаки поетичного твору*: ■ в основі — ліричний погляд на світ; ■ у світі Гамлета вірять у потойбічні сили, що впливають на людські долі; ■ герої тонко відчувають природу; ■ монологи героїв відображають складний внутрішній світ цих людей

Таблиця 4. Головний конфлікт

Гамлет	Клавдій
Поділ героїв на два табори, що протистоять одне одному	
Гораціо	Ті, хто тримається за владу
Завершення конфлікту	
Фізична загибель Гамлета	Загибель супротивника
Необхідна умова трагедії	
Моральна перемога Гамлета	Моральна поразка Клавдія та його прибічників
Висновок. Твір поєднує епос, лірику та драму (трагедію)	

Трагедію “Гамлет” називають філософською, тому що в ній порушено проблеми, пов’язані з основами людського буття. Сукупність проблем у творі називають *проблематикою*. Визначмо проблеми, порушені автором у трагедії.

Таблиця 5.

Основні мотиви: **■ божевілля;** **■ зволікання;** **■ смерті;** **■ заміни;** **■ “гнилі”;** **■ помсти;** **■ тлінності буття.**	*Проблематика:* ■ життя та смерть; ■ добро і зло; ■ боротьба й бездіяльність; ■ любов та зрада; ■ влада й тиранія; ■ велич і ницість людини; ■ обов’язок та честь.

Проблема життя та смерті є лейтмотивом п’єси. Більшість героїв твору помирають, майже всі вони розмірковують про смерть та життя. Важливим моментом для усвідомлення швидкоплинності людського життя є сцени на кладовищі.

Проблема боротьби й бездіяльності. Що краще: змиритися чи боротися зі злом? А чи буває добро з кулаками? чи не перетворюється воно в цей час на зло? Більше питань, ніж відповідей.

Проблема любові та зради. Зрада — поняття, що присутнє у п’єсі майже постійно. На зрадників та шпигунів перетворюються навіть близькі для Гамлета люди. Чому королева зраджує пам’ять батька Гамлета, Офелія — Гамлета, Клавдій — брата, Розенкранц і Ґільденстерн — друга? Зрозуміло одне: справжня любов і зрада — несумісні.

Герої п’єси “Гамлет” заглиблюють кожного читача та глядача у свої переживання, біль, втрати... Система образів твору дає змогу якнайкраще розкрити філософські проблеми, закладені в основу твору. Важливо розуміти, що образи, змальовані у трагедії, далеко не однозначні. Кожен герой Шекспіра — окремий світ зі своїми перевагами й вадами. Водночас перед читачем розкривається данське королівство, яке стало своєрідним символом морального занепаду. Трагедія “Гамлет, принц данський” відзначається винятковою глибиною і складністю. Не випадково їй присвячено тисячі наукових досліджень. Поглиблений соціально- психологічний і художній сенс трагедії виявляється в утвердженні необхідності боротьби проти зла, у граничному обуренні проти всього, що спотворює природу людини, позбавляючи її істинної людяності. Також трагедія сповнена роздумами про причини зародження зла в людях.

Таблиця 6.***Данське королівство***

1-ша група “Король Клавдій та його сутність”	
■ Ким насправді був Клавдій? ■ Коли Гамлет остаточно переконався, що слова Привида про злочин Клавдія були правдою? ■ Що думає про свій злочин Клавдій? ■ Чому Клавдій хоче і не може молитися?	Король Клавдій — “кривавий” монарх- тиран. Убив брата, спокусив королеву, має підлі наміри щодо Гамлета. Нікому не вірить, сам розпускає плітки. Обережний, хитрий, розумний, лицемірний. Нечиста совість мучить його, не даючи спокійно насолоджуватися здобутим. Під час вистави, організованої Гамлетом, Клавдій мимоволі видає себе. Король відчуває страшну провину та прагне очиститися за допомогою молитви, сподівається на прощення, але розуміє, що не розкаявся, оскільки не може відмовитися від отриманої влади й королеви
2-га група “Гертруда — справжня королева?”	
■ Які моральні якості притаманні Гертруді? ■ Чи справді королева любила свого сина? Чи була справжньою матір’ю? ■ Що відчуває Гертруда під час розмови із сином? ■ Гертруда — спільниця Клавдія?	Гертруда — мати Гамлета, уже за два місяці після смерті короля вийшла заміж за брата чоловіка, але від цього вона не стала менше любити Гамлета, хоча син засуджує її вчинок. Гертруда — розумна, але слабка й безвольна. Стає спільницею Клавдія у цькуванні власного сина. Не знає каяття. Коли вона, випивши отруту, яку Клавдій приготував для Гамлета, переконалася у підступності свого нового чоловіка, то зрозуміла, наскільки її син мудрий і справедливий
3-тя група “Полоній та його родина”	
■ Хто й навіщо влаштовує розмову королеви із сином? ■ Яку роль виконує Полоній при дворі? ■ Чому Гамлет убив Полонія?	Полоній — хитрий царедворець, канцлер данського королівства, перебуває на верхівці феодального суспільства. Видає себе за мудреця. Інтриган і лицемір. Шпигує за власними дітьми. У нього все підкоряється розрахунку, він готовий виконати будь-який наказ влади, але завжди пам’ятає про власний зиск. Помирає від руки Гамлета, пійманий на шпигунстві

Образ Гамлета*.* У творі існують ніби два образи Гамлета: перший — Гамлет дії, учинків; другий — Гамлет монологів. Над першим ще зберігається влада загальноприйнятого: він діє так, як належить людині його часу й суспільного стану, але доти, доки справа не стосується головного — помсти. Тут Гамлет починає розмірковувати та в монологах порушує глибокі філософські питання: хто така людина, яка вона — сильна чи слабка, чому світ недосконалий, чи можлива перемога добра у цьому світі. Роздуми Гамлета про призначення людини набувають трагічного забарвлення. Зло, уважає він, всесильне, і людина — надто слабка істота, щоб протистояти йому. Герой переживає складну боротьбу між почуттям обов’язку та власними переконаннями й доходить сумного висновку: *“Весь світ — тюрма”, де немає місця людським чеснотам, де кожна людина приречена на самотність*.Герой, сповнений розчарування й туги. Відсутність справедливості у злочинному світі наштовхує на думку про самогубство. Гамлета стримує від цього кроку страх перед тим, що буде після смерті, та розуміння того, що потрібно боротися, а ліричного героя сонету — любов до друга, якому без нього буде тяжко й самотньо. Герой-мислитель, Гамлет розмірковує над тим, яка життєва позиція людини більш благородна. який вибір зробити: підкоритися ударам долі чи боротися, захищаючи свою гідність? Герой не може обрати: адже у першому випадку це означає змиритися зі злочинами та жити пліч-о-пліч з людьми, що не заслуговують на повагу, а в другому — стати злочинцем самому, тому що боротьба у цій ситуації означає помсту. Тому Гамлет замислюється над іншим виходом: піти з життя. Розчарований герой стверджує, що чимало людей без зайвих міркувань залишили б цей світ, сповнений несправедливості, пороків, недосконалості, якби не страх смерті, точніше, того, що очікує людину після смерті. “*Так боягузами нас роблять роздуми*...” — робить висновок Гамлет, що так і не вирішив остаточно, як діятиме далі. Він розуміє, що підкоритися долі — також для нього означає “не бути”. “Бути” означає боротися, ризикувати, діяти.

Інші образи твору.

Образ Офелїі є глибоко психологічним. Вона, на відміну від Гамлета, насправді збожеволіла після смерті батька й через нерозділене кохання до Гамлета. Вона загинула, зірвавшись зі скелі у швидкі води. До останнього подиху вона кохала Гамлета, по-жіночому жаліла його і все йому прощала. Офелія слабовольна, кориться батькові, стає іграшкою в руках батька та Клавдія. Оточення змушує її стати на шлях брехні та шпигунства, вона неспроможна боротися за своє кохання. Божевілля Офелії спричинене відмовою від неї Гамлета, смертю батька, розумінням того, що вона обманювала Гамлета, й того, що її обмануто також.

Психологічний портрет друга Гамлета — Гораціо — є досить цікавим. Він ділить із Гамлетом усі його тривоги, сумніви й безумства. Гораціо — освічений, має талант, поділяє поглядипринца на світ, вірить у моральні закони. Він дав клятву не говорити про Привида. Але Гораціо є незалежним спостерігачем (він не належить до королівського двору). Після двобою Гамлета з братом Офелії Гораціо відчуває серцем трагічний кінець і просить товариша: “Ще подиши на цім жорстокім світі / Й про мене розкажи!”. Гораціо єдиний залишається живим.

Лаерт — син Полонія, запальний, недалекоглядний, але чесний. Він безстрашний, жадає помсти та вважає, що для досягнення мети годяться будь-які засоби, але мислить вузько, лише в межах родинних звичаїв. Стає знаряддям лихих намірів Клавдія. Помирає у двобої з Гамлетом від отруєної Клавдієм шпаги.

Розенкранц і Ґільденстерн — друзі Гамлета, товариші по навчанню в університеті; він їм довіряв, але вони зрадили принца. Шпигуни Клавдія; везуть до Англії послання з наказом убити принца. Утілюють лицемірство й підступність. їх страчено в Англії

Привид — це персонаж, який інспірує зав’язку головної сюжетної лінії. Привид — це Тінь батька Гамлета. Сфера реалізації цього персонажа обмежується спілкуванням з Гамлетом,Привид підштовхує принца до активних дій, хоча сам навіть не намагається помститися. Попри свою пасивність, Привид утручається в розмову Гамлета з Гертрудою, оскільки Гамлет не дотримав слова у своїй помсті обійти королеву.

Висновок. У трагедії “Гамлет” Шекспір порушив складні моральні й філософські питання: чому людина не може досягти щастя і гармонії, у чому сенс людського буття, чи переборне зло. Він не дає на них остаточних відповідей, напевне, це неможливо. Але його віра в людину, в її можливості творити добро, протистояти злу — шлях до відповідей на ці вічні питання*.*

* Середньовічний сюжет легенди про помсту принца Амлета В. Шекспір перетворив на філософську трагедію.
* Гамлет — «вічний» образ героя, який розпочав нерівний бій зі злом, — гине, але не втрачає почуття гідності й прагнення знайти істину та справедливість.
* Рух сюжету в трагедії «Гамлет, принц данський» визначають не лише напружені зовнішні події та конфлікти, а й монологи героя, які свідчать про складні процеси в його свідомості, духовну еволюцію героя.

Підсумкові запитання і завдання:

Для всіх:

* Прочитати п’єсу Шекспіра “ Гамлет».
* Один із монологів Гамлета вивчити напам’ять мовою оригіналу чи в перекладі (за вибором студентів).
* Уміти характеризувати образи трагедії.
* Написати лист до Гамлета. Скористайтеся цитатною характеристикою.
* Інтерактивний прийом “Запитання авторові”.
* Випереджальне (для охочих): переглянути екранізації “Гамлета” виробництва СРСР (1964, реж. Г. Козінцев) або Великої Британії (1990, реж. Ф. Дзефіреллі).

Тема 6-7. Німецьке Просвітництво та вплив його на розвиток Європи. Йоганн Вольфганг Ґете . Віхи життя. Трагедія « Фауст »: історія створення, особливості композиції, проблематика. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини.- ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ.

У Німеччині XVIII ст., так само як і в інших європейських країнах, розгорнувся просвітницький рух, але він проходив у надзвичайно складних соціально-політичних умовах. Розвиток буржуазних відносин затримувався економічною відсталістю та феодальною роздрібненістю держави. До того ж Німеччина була віддалена від центрів світової торгівлі, що значною мірою зумовило зубожіння країни. Усе це визначило характер німецького Просвітництва.Завершальним етапом не тільки німецького, а й європейського Просвітництва стала творчість Гете.

Переймаючись проблемами тогочасної Німеччини, закладаючи засади національної німецької літератури, художник разом із тим писав про людину і світ у широкому, всесвітньому масштабі. Його хвилювали глобальні питання людства, він прагнув пізнати сутність загального буття, природи, мистецтва й відповідно до цього визначити місце та призначення особистості. За словами самого Гете, «єдине, що нам слід робити, це заглиблюватися в самих себе». «Заглибленню» у світ і в людину письменник присвятив усе своє життя.

 Йоганн Вольфганг Ґете (1749-1832).

У забезпеченій родині доктора права Йоганна Каспара народився син Йоганн Вольфганг Ґете. Батько помітив здібності хлопчика і почав приділяти велику увагу його розвитку. Домашні вчителі навчили його грати на клавесині та віолончелі, писати фарбами, малювати олівцем , фехтувати, танцювати, їздити верхи. А батько навчив писати вірші. Вірші Ґете почав писати із семилітнього віку. Але найбільшим захопленням Ґете з дитинства був театр. Йоганн вивчав шість іноземних мов, навіть почав писати ними. З дитячих років він вирізнявся наполегливістю в оволодінні знаннями. Вже в молоді роки Гете вважали генієм, а на схилі років шанобливо називали «олімпійцем» (тобто богом з Олімпу). Напівжартома про нього говорили, що «природа захотіла дізнатися, якою вона є і... створила Ґете».

 У *ранній* період Ґете видав друком першу збірку віршів «Лейпцизька книга пісень» (1769). Його твори мали анакреотичний характер і вирізнялися суто гетевським відчуттям повноти життя.

   У Ґете було надзвичайно слабке здоров'я. У 19 років у нього сталася кровотеча з легень, а в 21 рік він мав настільки ослаблену нервову систему, що будь-який, навіть найслабший звук викликав у нього напади роздратування. Неймовірними зусиллями волі Ґете зумів побороти всі свої недуги. Щоб позбутися хронічних головних болей і страху висоти, він змушував себе підніматися на високу дзвіницю. Він відвідував лікарні і спостерігав хірургічні операції, щоб зміцнити свою психіку. А для того, аби здолати своє несприйняття шуму, Ґете з військовою частиною йшов через усе місто під гуркіт солдатських барабанів. Саме надзвичайна сила волі та дисциплінованість духу дозволили Ґете, який усе життя страждав на сухоти, всупереч усім лікарським прогнозам, дожити майже до 83 років.

    У Стразбурзі розпочинається другий період творчості Ґете- *штюрмерський.* Він познайомився з Йоганном Готфрідом Гердером і став не лише учасником , а й одним із лідерів руху «Буря й натиск». Під впливом Гердера Ґете змінив свої естетичні вподобання. В його творчості з’являються фольклорні мотиви . Яскравий приклад поезії Й.В.Гете –балада «Дика ружа» (1771). Від сентименталістів , передовсім Руссо, Гете перейняв увагу до природи, що втілилося в створенні пейзажної лірики («Подорожній»,1772; «Пісня Магомеда», (1774). Змінюється антична тематика: Ґете звертається до міфологічних образів і сюжетів , але надає їм суб’єктивного звучання , пронизує їх бунтарськими інтонаціями («Пісня подорожнього під час бурі», 1771-1772; монолог Прометея з незакінченої драми, 1773).Найгучніший успіх у штюрмерський період випав на долю сентиментального роману Гете «Страждання молодого Вертера» (1774). В цей період під впливом німецької народної легенди XVI ст. виникає задум «Фауста» (1773).

Перехідний період (1776- 1785) . «Вільшаний король».

У 1775 р. на запрошення герцога Карла – Августа Ґете переїхав до Веймара й поринув в адміністративну роботу. Протягом десяти років він був міністром при дворі герцога. Письменник захопився просвітницькими ідеями поступової освіти та гуманістичного виховання людей. У цей період написані драматичні фрагменти «Земне буття художника» й «Обожнювання художника» (1774); поема «Поетичне покликання Ганса Сакса» (1776) ; вірш «Присвята» (1784). У 1782 р . побачила світ відома балада «Вільшаний король».

Період «веймарського класицизму» (1785-1804). «Римські елегії», «Коринфська наречена», «Райнеке лис». Конфлікт із герцогом і його придворними закінчився втечею Ґете до Італії , де він жив у 1786-1788 рр. Тут він із головою поринув у вивчення античної культури. Концепцію «веймарського класицизму» незалежно один від одного, розробляли він і Шиллер. Естетичним ідеалом Гете і Шиллер проголошують життєрадісне мистецтво Еллади. Ґете створює «Римські елегії» (1790), баладу»Коринфська наречена» (1797), сатиричну поему «Райнеке –Лис». Слід особливо відмітити творчу співпрацю і дружбу двох великих поетів Ґете і Шиллера.

  Уперше [Шиллер](https://sites.google.com/site/jogannkristoffridrihsiller/home) побачив Ґете, коли той приїхав разом із герцогом Карлом Августом вітати випускників військової школи, серед яких був і майбутній поет. Юнак зачаровано дивився на знаменитого автора «Вертера», а той навіть гадки не мав про його існування.

    Через вісім років [Шиллер](https://sites.google.com/site/jogannkristoffridrihsiller/home) святкуватиме день народження Ґете в його веймарському будинку, щоправда, без господаря, бо той ще пе­ребуватиме в Італії. Вони зустрінуться майже через півтора року піс­ля цього в багатолюдному придворному товаристві, після чого [Шиллер](https://sites.google.com/site/jogannkristoffridrihsiller/home) напише про цю зустріч одному зі своїх друзів: «Я вважаю, що ми ні­коли не станемо близькими людьми. Усе, що цікавить мене, до чого я прагну, на що сподіваюсь, він уже пережив. І мені здається, що він так далеко пішов уперед від мене, що нам уже не судилося зустрітися в дорозі. Його світ — не мій світ... Як все буде, покаже час».

[Шиллер](https://sites.google.com/site/jogannkristoffridrihsiller/home) написав Ґете листа, у якому вперше схвально відізвався про духовний і творчий шлях кращого поета Німеччини. На знак вдячності Ґете дав згоду на спів­працю і першим промовив в листі- відповіді слово «дружба».

    Творчий союз двох поетів проіснував майже одинадцять років, попри протилежність їхніх характерів. Ґете відкрив [Шиллерові](https://sites.google.com/site/jogannkristoffridrihsiller/home) не тільки своє серце, а й думки. Вплив старшого поета можна відчу­ти в усіх п'єсах [Шиллера](https://sites.google.com/site/jogannkristoffridrihsiller/home), написаних за роки дружби між ними.

    Надзвичайно тонкий у сприйнятті навколишнього світу, Ґете відчував [Шиллера](https://sites.google.com/site/jogannkristoffridrihsiller/home) серцем, і коли той помер, писав: «Я... втратив дру­га, а разом із ним половину власного життя».

Пізній період до 1832 р. Збірка «Західно- східний диван».

Після смерті Шиллера починається пізній період творчості поета. Виходить друком автобіографічна книжка «Поезія і правда з мого життя». З’являються нові продуктивні ідеї, одна з яких –думка про виникнення всесвітньої літератури. Виходить друком навіяний перською поезією «Західно- східний диван» (1814- 1819). В останні місяці життя Ґете закінчив і остаточно відредагував повний текст трагедії «Фауст».

  Ґете написав 1600 віршів, 54 віршові та прозові п'єси, три великі поеми, чотири романи, понад 2000 афоризмів, приказок і повчань (віршами та прозою), величезну кількість наукових, філософських, естетичних, літературно-критичних статей, мемуари, щоденники; перекладав із французької та італійської літератур. Знамените веймарське видання творів Гете (1887—1919 pp.) складається із 143 томів.

Вже на початку 19 ст. Ґете був широко відомий в Україні. [1827](http://uk.wikipedia.org/wiki/1827) року він був обраний почесним членом Ради [Харківського університету](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82).

Перший переспів з Ґете [українською мовою](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) належить [Петру Гулаку-Артемовському](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) — [балада](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0) «Рибалка» ([1827](http://uk.wikipedia.org/wiki/1827)).

   Балада «Лісовий король» в українському перекладі була надрукована окремим виданням у [Львові](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2) в [1838](http://uk.wikipedia.org/wiki/1838) році, автором перекладу був український [мовознавець](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C), [греко-католицький](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8) [священик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA) [Йосип Левицький](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).

[Тарас Шевченко](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) називав Ґете «великим», знав і любив його твори, особливо «Фауста». Перший повний переклад «Фауста» українською мовою зробив [Микола Лукаш](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88).

Як людина доби Просвітництва, Гете вбачав сенс свого життя в удосконаленні здібностей, що подарувала йому природа, а також в тому, щоб поділитися своїми духовними відкриттями з людством.

У творчому спадку письменника є твір, якому належить особливе місце. Справою всього життя Ґете було написання унікальної, дивовижної книги, яка стала настільною для багатьох авторів , - ***трагедія «Фауст».*** Цей незвичайний і надзвичайно складний драматичний твір не призначався для сцени. Письменник працював над ним близько 60 років і завершив його незадовго до смерті – у 1831 році. Постійно повертаючись до трагедії, автор поступово перетворив його на грандіозний філософський твір , у якому відобразив свої погляди на сутність людини.

Джерелом сюжету «Фауста» стала «народна книжка», в якій були зібрані легенди про вченого –чорнокнижника, котрий продав душу дияволу. Лікар і алхімік Фауст справді жив у першій половині XVI століття. Легенда говорить про нього як про видатного мага й чарівника, якому були підвладні потойбічні сили. За це на нього очікувала розплата- його задушив диявол. Німецька народна легенда перекладалася і видавалася в Англії, Голландії і Франції. До цього образу зверталися англійський драматург Карл Марло і німецькі письменники із літературного гуртка «Буря і натиск». Легенда про доктора Фауста стала настільки популярною, що її виконували на сцені. Одну з таких вистав Ґете побачив у дитинстві. Так відбулося знайомство поета з Фаустом і Мефістофелем. «Спочатку я писав його на аркушах поштового паперу й нічого не виправляв, бо боявся написати хоч один непродуманий рядок, який би потребував переробки»,- згадував пізніше Ґете про роботу над цим твором.

 Попередників Гете цікавило питання контакту людини із силами пекла, її покарання за прагнення проникнути у таємниці ірреального світу.

     Ірреальний(від лат.irrealis-нематеріальний)- не реальний, не існуючий в дійсності.

Гете суттєво змінив і доповнив відомий сюжет новими персонажами і подіями. Створивши власну версію історії про диявола і доктора Фауста, письменник спирався на багатий досвід фольклорної і літературної традиції. Поклавши в основу німецьку середньовічну книгу, Гете принципово змінив трактування характеру головного героя. Він створив гімн людині, яка не скоряється долі, шукає істину і прагне до справжньої свободи і любові.

Над трагедією “Фауст” Ґете працював протягом 60 років (з 83 прожитих).

Вперше почав писати в 19 років, коли тяжко хворів, а в 51 рік вдруге звертається до твору, коли хворіє і втрачає зір ,і на схилі літ , коли помирають друзі, рідні ,звертається втретє .Тобто перший варіан“Прафауста” виник близько 1773р., а останні сцени трагедії написані літом 1831р., за півроку до смерті. У центрі авторської уваги перебувають *філософські проблеми*: духовний стан світу, людина і природа, роль культури в розвитку людства, місце людини на землі, сенс буття особистості, її моральний вибір тощо. Образ Фауста відображає як суперечливість процесу пізнання, так і неоднозначність поглядів самого Гете. Як просвітитель, письменник визнає велике значення науки, але тільки науки, що служить людству: в іншому разі вона перетворюється на «мертві» знання. Фауст прагне не лише пізнати наукові істини, а й осягнути саму сутність світу в його постійному русі й розвитку, в органічному взаємозв’‎язку усього сущого. Водночас у творі постає і проблема пізнання та самопізнання людини.

Трагедія складається з трьох вступних тексті*в*: “Ліричної присвяти друзям юності”, “Театрального прологу”, “Прологу на небі”, 1 і 2 частин.

1ч. (надрукована в 1808р.) не розбита на дії, складається з 25сцен.
2ч. (надрукована в 1832р.) має 5 дій.

У **«** пролозі на небі" змальована суперечка між Богом і Мефістофелем. Про що вона? Бог любить Людину і пишається нею, вірить у її високе призначення, адже Людина, як і Земля,- творіння Боже. Диявол, на відміну від Бога, вважає людську душу нікчемною, ницою і сперечається з Всевишнім, доводячи, що людину легко можна спокусити грошима, славою, почуттями. Бог не погоджу

ється з Мефістофелем і вказує на Фауста, називаючи його взірцем Людини, пропонуючи Дияволові випробувати Фауста, "звести його на стежку зла". (Легенда про істину.)

  За однією східною легендою, якось боги вирішили створити світ. З'явились зорі,місяць, море, гори, квіти, хмари… А потім і людина. А наприкінці вони подбали про Істину. Задумались боги: куди сховати її, щоб людина не одразу знайшла, їм хотілось, щоб якомога довше шукали Істину. "Давайте сховаємо її на найвищій вершині",- сказав один Бог. "Давайте сховаємо її на самому дні моря", - заперечив інший. "Давайте сховаємо її на найвищій   зірці", - втрутився третій бог. І лише найстарший і наймудріший бог сказав: Ні, ми сховаємо її в душі людини. Вона шукатиме істину в усьому Всесвіті, не підозрюючи, що носить її у собі".

Кожна людина у своєму житті шукає істину. Шукав її і німецький письменник і філософ Й.В.Ґете. Шукав істину і його герой – доктор Фауст.

  Пошук   Боротьба   Праця   Мандрівка   Сумніви

              Радість   Страждання   Шукати

Фауст досяг значних успіхів у медицині, юриспруденції, богослов'ї ,філософії

(У філософію я вник,

До краю всіх наук дійшов –

Уже я лікар, і правник.

І, на нещастя, богослов…)

і прийшов до висновку, що знання нічого не варті.Що не влаштовує Фауста у житті? Чому герой незадоволений? Він не знає радощів, не вірить у свої знання, має сумнів – чи так навчає учнів. Доктор Фауст вдається до ворожіння, щоб пізнати одвічні таємниці.

(Щоб я дарма не мудрував,

Чого не знаю не казав,

Щоб я збагнув почин думок

І світу внутрішній зв'язок…)

  На, яку думку наштовхує Фауста усвідомлення обмеженості власних сил?

 На самогубство. Але рятує вченого великодній спів. У подобі пса, чорного пуделя з'являється перед Фаустом Мефістофель,який характеризує сам себе:

(Я – твої сили часть.

Що робить лиш добро,

Бажаючи лиш злого…

Я – заперечення усього).

 І обіцяє дати Фаусту все те, чого Фауст прагне: пропонує угоду вченому

(Я маю тут тобі у есть служить,

Скоряючись у всім твоєму слову.

Коли жми там зустрінемося знову –

Ти мусиш те ж мені робить).

Доктор Фауст залишається байдужим до багатьох спокус Мефістофеля:

спокус вином,бурхливих веселощів у шинку. Тоді Мефістофель у надії спокусити Фауста вдається   до хитрощів- чародійства. Омолоджує героя.

Доктор Фауст, проживши довгий вік, володіючи багатьма науками, погодився продати нашу душу дияволові. Він не знайшов істину, а хотів її пізнати.

Омолоджений Фауст закохується в юну Ґретхен (Маргариту) без " допомоги" Мефістофеля і серйозно роздумує над майбутнім дівчини. Маргарита для того, щоб зустрітися з Фаустом, дає матері сонне зілля, приготовлене Мефістофелем. Відчуваючи, що вона носить під серцем дитину, Маргарита зі страхом прислухається до пересудів про покриток, а народивши-вбиває дитину. Гине і брат Ґретхен. Нещасна жінка, ставши причиною смерті матері, брата, дитини, щиро кається у гріхах. Фауст намагається врятувати її, але запізно. Не витримавши горя. Маргарита божеволіє. Мефістофель пророкує їй вічні муки, але вона, як і Фауст, який пройшов через усі спокуси, прощена Богом. На них чекає небо.

Фінал твору загадковий. Але це і було метою Й.В.Гете. В одному з листів він писав, що трагедію задумано так, щоб у ній " Усе разом являло відверту загадку, яка знову і знову непокоїтиме людей і даватиме їм поживу для роздумів".

За жанром «Фауст»- драматична поема (авторська мова відсутня, а зміст розкривається через репліки та монологи персонажів).

"Фауст про себе".

Я багато вчився і дійшов "до краю всіх наук". У мене докторське звання, і ніхто ліпше від мене не знає ні філософії, ні права. Я – богослов і лікар, уже впродовж десяти років навчаю учнів, і хоча я не вірю в забобони, не маю ні до чого страху, навіть не боюся чортів, але мене ніщо не тішить. Я не нажив добра. Не заслужив слави. Мене постійно мучать сумніви, чи так я навчаю учнів, чи я знаю, у чому полягає істина.

Я хочу збагнути, зрозуміти таємницю буття і тому викликав Духа землі, щоб почути від нього сокровенні слова про істину. Та Дух, який я викликав за допомогою магії, відмовився зі мною розмовляти. Я зрозумів: істина незбагненна, а людина настільки мізерна, що не може її осягнути. Мене охопив відчай, я хотів покінчити з цим життям, але почув голоси, що вітали Великодній ранок, і забув про смерть. Щоб зазнати вищої радості пізнання, я уклав угоду з нечистою силою і зрозумів, що радість - це реальнежиття. Я щиро полюбив Ґретхен, але каюсь, адже причинив їй страждання. Мені шкода її, тож хочу врятувати нещасну.

Висновок Фауста : Пошук – це завжди страждання, це злети і падіння, це успіхи і розчарування, це бажання рухатися вперед. Втім, без нього життя стає буденним і нецікавим, воно втрачає сенс, як втратило для мене, доктора Фауста. Я прагнув зрозуміти таємницю буття, але не знайшов відповіді у мудрих книгах. Я так хотів дізнатися, у чому полягає істина, що навіть уклав угоду з Мефістофелем. Був переконаний: світле кохання до милої Ґретхен стане для мене найвищою цінністю, але моє втручання у життя дівчини прирекло нас чомусь на страждання. Я побував скрізь, мандруючи у часі та просторі, побачив початок світу, багато і невтомно працював, але моя жадоба   діяльності не вичерпалась, я хотів би вічно пізнавати світ, приносячи добро людям…

Твір "Фауст" став підсумком філософських шукань самого Й.В.Ґете. Сьогодні слово "Фауст" стало крилатим і означає втілення невтомного пошуку істини. У фіналі трагедії (останній монолог) доктор Фауст приходить до розуміння того, що свої помилки людина може спокутувати лише невтомною працею, боротьбою.

Лиш той життя і волі гідний,

Хто б’ється день у день за них.

Підсумкові запитання і завдання:

* Дайте розгорнуту інформацію про добу, в яку жив і творив Ґете.
* Назвіть періоди творчості Ґете.
* Що вам відомо про трагедію «Фауст»?
* Дібрати цитати до характеристики образів Фауста, Мефістофеля, Маргарити.
* Порівняйте образи Фауста і Вагнера .

Тема 8. Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Е.Т.А. Гофман як представник гротескної течії романтизму: віхи мистецького шляху. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Теорію романтизму започаткували діячі німецької культури Новаліс (1772-1801), Фрідріх Шлеґель (1772-1829) та Авґуст Шлеґель (1767-1845). Романтизм у Німеччині склався раніше за інші країни й розвивався практично без упливу літератур інших країн — навпаки, сам значно вплинув на них. Німецькі романтики сприймали лозунги французьких революціонерів не як політичні, а як загальнолюдські та філософські.

Таблиця1. Етапи розвитку романтизму в Німеччині

Етапи	Тематика, проблематика, художні особливості	Жанри	Представники
1-й етап. Ранній (енський; 1796-1806)	• Ідеалізація далекого минулого (Середньовіччя), віддаленість від проблем сучасності, • звернення до внутрішнього світу людини, до естетичних проблем	Міф, казка, легенда, переказ	Поет і прозаїк Новаліс (Фрідріх фон Гарденберґ), драматург Людвіґ Йоганн Тік, філософ Йоганн Ґотліб Фіхте, брати Фрідріх та Авґуст Шлеґелі
2-й етап. Гейдельберзький (1806-1825)	Вивчення й збирання німецького фольклору; відчуття трагічності буття втілювалося у фантастиці, ворожій особистості	Казка, інші різновиди фольклору	Клеменс Брентано, Людвіґ Йоахім фон Арнім, брати Якоб і Вільгельм Ґрімми
3-й етап. Швабська школа романтиків (1815-1830)	Різка сатира на сучасне митцям суспільство, поєднання гротеску та фантастики	Фантастична повість-казка, лірика	Ернст Теодор Амадей Гофман
4-й етап. Пізній романтизм	Значна кількість літературних угруповань. Звернення до сучасності	Громадсько-політична лірика	Генріх Гейне

Після Німеччини майже всі країни Європи складають іспит на романтизм як на форму звернення до внутрішнього духовного світу людини, протиставляючи його реальній дійсності, що, на думку романтиків, не відповідала вічним ідеалам. До 1820 року романтизм переважно розвивався в німецькій та англійській (Кітс, Шеллі, Байрон) літературах, а пізніше — у літературі й мистецтві Італії, Франції та решти країн.

Таблиця 2. Паспорт-характеристика Е.Т.А. Гофмана

Ім’‎я	Ернст Теодор Амадей Гофман
Роки життя	1776-1822
Місце народження	Кеніґсберг (тодішня Прусія, нині Калінінград)
Батьки	Батько: Крістоф Людвіґ Гофман. Мати: Луїза Альбертина Дерфер
Навчання	Реформаторська школа в Кеніґсберзі, юридичний факультет Кеніґсберзького університету
Сімейний стан	Одружений із Михалиною Рорер-Тищинською, мав дочку Цецилію
Фах; захоплення	Юрист; композитор, диригент, художник, письменник
Основні твори	«Нічні оповідання», «Люцинда», «Маска», «Лускунчик і Мишачий король», «Життєві погляди кота Мурра...», «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер», «Володар бліх...», «Золотий горнець»

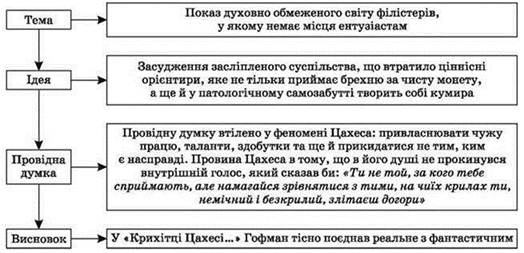
Саме завдяки літературній творчості Гофман зажив світової слави. Більшість його оповідань та повістей і навіть один роман мають казковий сюжет: у них поруч із людьми співіснують феї, чаклуни, добрі й лихі духи. Ці казкові істоти живуть у творах Гофмана за власними законами, а іноді й за несправедливими й підступними людськими законами, що служать не добру, а злу. Письменник дотепно висміює і такі закони, і тих, хто їх запроваджує.

1819 року вийшла друком казка-новела «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер», де у жанрі казки приховано гостру соціальну сатиру, а для перемоги добра у справу мусять втрутитися добрі чарівники. В уславленій казці про малого Цахеса митець майстерно змалював соціальний механізм закону відчуження — привласнення реальних заслуг тими, кому вони не належать.

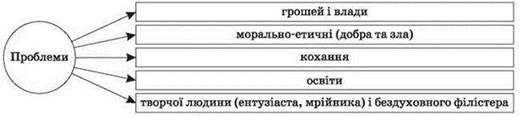
«КРИХІТКА ЦАХЕС, НА ПРІЗВИСЬКО ЦИНОБЕР» (1818).

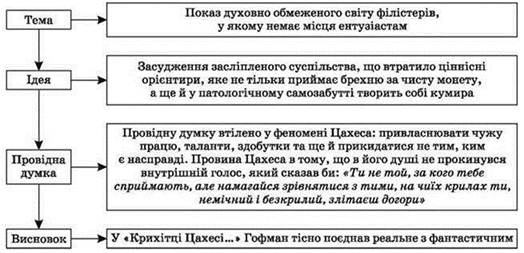
Сюжет і композиція. Дія повісті відбувається у фантастичному князівстві Керепесі, де правлять князі Пафнутій і Барсануф. Оповідь розпочинається з опису поневірянь бідної селянки Лізи, яка потерпає через злигодні, а також через те, що в неї народився син-потвора Цахес. У ті часи народження дитини з фізичними особливостями вважалося карою та викликало несприйняття оточення та суспільства в цілому. Випадково Лізу з Цахесом побачила добра фея Рожабельверде, яка вирішила виправити природну несправедливість і нагородити його чарівним даром. Відтоді всі приписували Цахесу найкращі риси, вчинки й успіхи інших людей. Тепер його стали шанобливо називати Цинобером. Він швидко піднімається сходинками кар’єри. Це — брутальна, духовно обмежена, аморальна та зухва ла людина, але чари феї посприяли: Цахес посідає високі посади й отримує відзнаку — Орден зеленоплямистого тигра. Під впливом чар Цинобера перебувають не тільки правителі та їхнє оточення, а й прекрасна Кандида та її батько — професор університету Мош Терпін, який із радістю віддає доньку заміж за «надзвичайно обдарованого й талановитого юнака». Сюжет повісті є не послідовним. Розповідач перериває повістування про теперішні події описами минулих часів, про те, як люди жили раніше й що сталося внаслідок реформи освіти, запровадженої князем Пафнутієм та його міністром Андресом, колишнім камердинером. Освітою вони називали посилення суворих порядків у державі, боротьбі з небезпечними настроями, вільнодумством мешканців. Переслідуванням були піддані феї та люди, які втілювали свободу думки та вчинків. Фея Рожабельверде теж була серед тих, кого переслідували, проте вона змогла вижити у світі насильства й духовних обмежень, хоча й оселилася в притулку та змінила своє ім’я на Рожа-Гожа-Зеленава, а потім — на Рожа-Гожа. Однак фея не перестала творити добро й різні дива. Проте навіть ці дива не могли змінити усталені порядки в державі, де на посади призначали зовсім не тих, хто на них заслуговував, де не цінували чесну працю, мистецтво, вільну думку. Світ філістерів та ентузіастів. За допомогою засобів фантастики Е.Т.А. Гофман викриває світ філістерів, де люди прагнуть грошей і високих посад не завдяки особистим здібностям і працелюбності, а завдяки наближенню до владарів. Так, Цахес робить стрімку кар’єру лише за допомогою трьох золотих волосин, якими наділила його фея Рожабельверде. Професор Мош Терпін сподівається через шлюб своєї дочки з Цахесом теж обійняти вигідну посаду й покращити фінансове становище. Навіть мати Цахеса прагне заробити хоча б трохи грошей на своєму синовіпотворі: коли він був живий, вона жебракувала, усім показуючи його, а коли він помер, продавала цибулю на його похоронах. Князі та їхнє оточення не знають, що таке чесно працювати задля держави, не дбають про народ, а всі державні інституції зайняті абсолютно марними справами, як-от: засідання орденської комісії, що визначала кілька тижнів, як потрібно носити Орден зелено-плямистого тигра — зі скількома ґудзиками. Філістерство не тільки панує в князівському оточенні, а й проникає в молодіжне середовище. Так, студент Фабіан повчає свого приятеля Бальтазара, щоб той займався лише практичними справами, а не витрачав час на заняття поезією й споглядання природи. Кохання Бальтазара до прекрасної Кандиди та написання віршів викликають у Фабіана насмішки, він не вірить у різні дива, не бачить ніякого сенсу в мистецтві. Але зустріч із чарівником Проспером Альпанусом і подальші пригоди з Бальтазаром переконали його в іншому. Студент Бальтазар утілює поетичне світобачення. Саме йому, творчій особистості, відкривається краса природи, він чує її музику, здатний на глибокі почуття й на втілення прекрасного в мистецтві слова. Однак поява Цахеса стає на заваді не тільки його діяльності як поета, а й щастя з коханою. Успіх поеми Бальтазара приписують нікчемі Циноберу, а КанВ дида, перебуваючи, як і всі, у захваті від Цахеса, віддає йому руку й серце. У казковому світі Е.Т.А. Гофмана на допомогу поетові й ентузіастові Бальтазару приходить чарівна сила добра. Маг і чародій Проспер Альпанус вирішив допомогти студентові відновити справедливість. Але для того Бальтазар мусив побачити й відчути внутрішнім зором таємну силу Проспера Альпануса. Бальтазар вірив у нього — і його віра була винагороджена. Проспер Альпанус домовився з феєю Рожею-Гожею про те, щоб знешкодити Цинобера, дав героєві чарівний предмет (маленький лорнет), щоб знайти чарівні золоті волосинки на голові Цахеса й вирвати їх, відкривши всім його справжню сутність. Отже, Бальтазар як казковий герой винагороджується чарівником за своє вірне кохання, поетичний талант і прагнення боротися зі злом. У фіналі він перемагає Цахеса, одружується з Кандидою. Вони живуть довго та щасливо в прекрасному маєтку, Бальтазар займається творчістю, а Кандида — домашнім господарством і сімейним затишком. Щасливий фінал утілює ідеал письменника пр о перемогу добра над злом, ентузіастів — над світом філістерів. Гротеск. Е.Т.А. Гофман створив гротескний світ, який варто розглядати не в прямому, а в переносному значенні. За допомогою засобів іносказання письменник прагнув попередити читачів про небезпеки суспільства та вади людини, яка може легко потрапити в оману.

Рисунок 1. Тематично-ідейний зміст казки

***Рисунок 2.* Проблеми, порушені в казці Е.Т.А. Гофмана «Крихітка Цахес...**

Гротеск — поєднання у фантастичній формі потворного й смішного. Почвара Цинобер — це гротескний образ духовної обмеженості, аморальності, нахабності та брутальності. В образах правителів Керепесу піддано критиці державну машину, яка слугує не народові, а лише особистим інтересам володарів. А князівство Керепес — це образ абсурдного суспільства, у якому зміщені всі цінності й пріоритети, де аномальне видається за нормальне. Не випадково в повісті звучать слова хабарництво, арешт, і стіни мають вуха, таємний (радник, експедитор), конфіскувати, підрізати крила, вигнати тощо. У Керепесі панує атмосфера переслідування, підслуховування, підлабузництва. Бальтазар постійно запитує себе, чи це він збожеволів, чи збожеволіло все суспільство довкола. У світі, де панують насильство й прагматичний розрахунок, знецінюються мораль, мистецтво, людяність. Однак письменник долає соціа льний абсурд за допомогою засобів комічного. У гротескному світі Е.Т.А. Гофмана сміх — позитивний герой повісті, який знімає маски з невидимого зла. Коли Бальтазар вирвав чарівні золоті волосинки з голови Цахеса, усі зрозуміли, що він нікчема, і людей охопив регіт. Незважаючи на те, що Цинобер кричав про те, що він міністр, ніхто не слухав його, усі прозріли й тільки сміялися над ним. Цинобер помер, як зазначає розповідач, «гумористичною смертю». Коли розпочалося повстання, Цахес хотів сховатися в туалеті, але послизнувся — і впав у срібний горщок. Тільки маленькі тоненькі ніжки стирчали з посудини. І ця картина теж є гротескною: замість високого чину — ніщо.

Символіка. Повість наповнена яскравими символами, серед яких велику роль відіграють різні предмети — як побутові, так і чарівні. Так, три золоті волосинки — це символ необмеженої влади, яка згубно впливає на суспільство й на свідомість людей. Орден зелено-плямистого тигра — символ марнославства. Срібний горщок — символ нікчемності того, хто претендує на владу й багатство. Магічне намисто, яке Рожабельверде подарувала Кандиді, щоб вона ніколи не дратувалася, — символ домашнього спокою та людяних стосунків. Маленький лорнет — символ особливого внутрішнього бачення, яке має допомогти людині розпізнати приховану сутність явищ. Небесна музика природи — символ мистецького покликання.

Рисунок1. Цахес як гротескно-сатиртчний персонаж

Додаток 4. Словник термінів

· Що таке алегорія? Як її використовує Гофман? (Алегорія — інакомовлення, у якому конкретний образ є формою розкриття абстрактного уявлення, судження, поняття.)

· Що таке сатира? чим вона відрізняється від гумору? (Сатира — різновид смішного, комічного; особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в осудливому осміянні негативного — суспільних явищ, людських вад тощо.)

У чому полягає сатирична спрямованість повісті-казки? (Сатирична спрямованість твору полягає передусім у змалюванні звичаїв, що панують у князівстві, зображенні порядків у політиці та системі освіти, чиношанування та самозасліпленості філістерів тощо.)

· Що таке гротеск? знайдіть елементи гротеску на сторінках твору. (Гротеск — вид художньої образності, для якого характерними є фантастична основа, тяжіння до особливих, незвичайних, ексцентричних, спотворених форм, поєднання в одному предметі або явищі несумісних, контрастних якостей (комічного з трагічним, реального з фантастичним тощо), що веде до абсурду; заперечення усталених художніх і літературних форм.)

· Що таке іронія? Чи присутня іронія в повісті-казці Гофмана? (Іронія — негативне оцінювання предмета чи явища за допомогою його висміювання.)

Додаток 5. Цікаві факти про Е.Т.А. Гофмана

Існує цікаве припущення, що одним із прототипів потворного малюка Цахеса був сам французький імператор Наполеон. Відомо, що Гофман сприймав наполеона мало не як особистого ворога і мав для цього всі підстави: після захоплення французами Варшави Гофман втратив роботу; родину митця, яка тікала від війни, спіткали нові нещастя (поховали доньку, дружина занедужала через тяжку травму). Унаслідок поневірянь захворів і сам письменник. У Берліні, заробляючи на хліб, Гофман, зокрема, продавав карикатури із зображенням Наполеона. Одного разу митець потрапив зі своєю театральною трупою безпосередньо у вир боїв поблизу Дрездена і навіть бачив здаля самого Наполеона. Пізніше Вальтер Скотт дорікатиме Гофманові, що той, спостерігаючи такі важливі історичні події, писав не про них, а вигадував «якісь казочки». Можливо, саме тоді, поблизу Дрездена, Гофман і побачив у постаті Наполеона щось таке, що потім утілив у образі свого Цахеса. Не дивно, що в потворі Цахесі багато німецьких співвітчизників письменника побачили Наполеона — маленького на зріст, пихатого й зовні нічим не примітного вискочня-капрала, який стрімко злетів кар’‎єрними сходинками до імператора Франції.

Висновки :

* + Творчість Е.Т.А. Гофмана репрезентує гротескно­фантастичну течію романтизму.
  + Провідний конфлікт у творах Е.Т.А. Гофмана — зіткнення філістерів та ентузіастів.
  + За допомогою засобів фантастики, гротеску й іронії письменник викриває світ насильства, несправедливості, духовної обмеженості, а також вади людини, її захоплення нікчемністю, яка претендує на безмежну владу.
  + Вислів «феномен Цахеса» використовується в переносному значенні — як критика соціального абсурду та відсутність бачення людьми справжньої сутності речей у суспільстві, нерозуміння загального абсурду.
  + Казка-новела Гофмана містить філософське бачення автором сенсу життя людини. Для письменника-романтика духовність невіддільна від людської сутності. Казкова історія злету й падіння Цинобера — це застереження тим, хто прагне лише службового підвищення й матеріального добробуту. Головне в людині — її духовний світ, природні здібності, які обов’‎язково приведуть людину до щастя.

Підсумкове завдання:

* Письмово: Мої враження від знайомства з Гофманом.
* Прочитати твір, вміти його аналізувати.
* Написати твір-мініатюру «Чи актуальна повість-казка «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер» сьогодні?».

Тема 9. Контрольне заняття по модулю 1. Контрольна робота за змістовим модулем ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи (по 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,5 бала; усього — 6 балів)

1. Тема поеми Гомера «Одіссея» — це:

а) блукання та пригоди хитромудрого Одіссея;

б) мандри Телемаха;

в) гнів Ахілла та його наслідки.

2. Демодок на банкеті в Алкіноя оспівує кохання:

а) гектора й Андромахи;

б) Одіссея й Пенелопи;

в) Гекуби й Пріама.

3. Над перекладами «Одіссеї» не працювали:

а) Петро Ніщинський;

б) Леся Українка;

в) Микола Куліш.

4. Перша всесвітньо відома книжка Данте має назву:

а) «Нове життя»;

б) «Монархія»;

в) «Божественна комедія».

5. Чистилище — це місце, де душі померлих:

а) приречені на постійні муки;

б) можуть очиститися від гріхів;

в) досягли вічного блаженства.

6. Грандіозну будову «Божественної комедії» можна порівняти із:

а) храмом;

б) палацом;

в) містом.

7. Данте вважав за найтяжчий гріх:

а) убивство;

б) зраду;

в) єресь.

8. За жанром «Гамлет» — це:

а) комедія;

б) драма;

в) трагедія.

9. Події п’‎єси «Гамлет» відбуваються у:

а) Ельсінорі;

б) лондоні;

в) віттенберзі.

10. Батька Гамлета вбили:

а) кинджалом;

б) отрутою, налитою у вухо;

в) стрілою з лука.

11. Гамлет навчався в університеті міста:

а) Оксфорд;

б) Віттенберґ;

в) Париж.

12. Клавдій наказав убити Гамлета:

а) Гораціо й Марцеллу;

б) Полонію та Лаерту;

в) Розенкранцу й Ґільденстерну.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал; усього — 3 бали)

13. У якій віршовій формі написана «Божественна комедія»?

14. Дайте визначення терміна трагедія.

15. Які проблеми порушив В. Шекспір у трагедії «Гамлет»? (Батьків і дітей, влади, моралі, тиранії, величі й ницості, зради, честі, помсти, вірності й відданості, кохання, дружби, мистецтва.)

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь)1

16. Виконайте одне із завдань .

а) Установіть відповідність між художнім засобом виразності та цитатою із твору

Цитати з твору	Художні засоби виразності
1. Широкого моря, Одіссей розумний, волів круторогих...	а) порівняння;
2. Наче ті леви, що м’‎ясо сире пожирають...	б) епіфора;
3. М’‎яса на них розкладали шматки незліченні...	в) епітет;
4. Утішали своє вони серце, Стогоном все запалало, всі лиця спливають сльозами!	г) метафора;
д) гіпербола

б) Доведіть, що Гамлет — вічний образ світової літератури.

в) У чому в поемі «Божественна комедія» виявляється позиція Данте як гуманіста?

II варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,5 бала; усього — 6 балів)

1. Твори «Іліада» й «Одіссея» написані розміром:

а) анапест;

б) амфібрахій;

в) гекзаметр.

2. Найголовнішим знаряддям боротьби із життєвими негараздами для Одіссея було:

а) уміння задобрювати богів, везіння;

б) гнучкий розум та сила духу;

в) активна підтримка з боку всіх богів Олімпу.

3. Над перекладами «Одіссеї» Гомера не працювали:

а) Микола Куліш;

б) Леся Українка;

в) Петро Ніщинський.

4. Пекло Данте розташував на:

а) заході;

б) сході;

в) півночі.

5. У Пеклі й Чистилищі поета супроводжував:

а) Гомер;

б) Верґілій;

в) Горацій.

6. За Данте, немає ані дня, ані ночі в:

а) Пеклі;

б) Чистилищі;

в) Раю.

7. На Сонці, Венері, Сатурні та інших планетах Данте розмістив:

а) Земний рай;

б) чистилище;

в) Небесний Рай.

8. Батька Гамлета було вбито:

а) зміїною отрутою;

б) кинджалом;

в) отруйною беладоною.

9. Привід розповів Гамлетові про те, що:

а) принц має їхати до Німеччини;

б) Офелія не кохає Гамлета;

в) вбивця його батька — Клавдій.

10. Гамлет удавав із себе божевільного для того, щоб:

а) Офелія покохала його;

б) ніхто не здогадався про його прагнення помсти;

в) мати піклувалася про нього.

11. Клавдій покинув виставу, тому що:

а) його викликали на нараду;

б) приїхав Фортінбрас;

в) він упізнав свій злочин.

12. Ця пастка, створена Клавдієм для Гамлета, спрацювала:

а) кинджал з отрутою;

б) кубок з отрутою;

в) меч із отрутою.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал; усього — 3 бали)

13. Опишіть композицію поеми Данте «Божественна комедія».

14. Які три гріхи символізують образи лева, леопарда і вовчиці в поемі Данте?

15. Назвіть провідні філософсько-моральні мотиви трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. (Мотив пізнання людиною зла та необхідності боротися проти нього, мотив зіткнення благородства й ницості, людини-гуманіста й дійсності, де панує зло.)

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь; див. I варіант)

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити теоретичні відомості про романтизм та реалізм на межі XVIII-XIX ст., вказати на іхні відмінності.

Тема 10. Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф.І. Тютчева й А.А. Фета (огляд). Художня довершеність творів - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Творчі пошуки поетів другої половини XIX ст. визначало намагання усвідомити духовну сутність світу та прагнення утвердити пріоритет культури, краси. Не випадково в той час виникають різні школи, угруповання, течії, у яких письменників об’єднувала ідея «чистого мистецтва», вічного й прекрасного, незалежного від натовпу, бруду та хаосу сучасності. Це група «Парнас» у Франції, школа «чистого мистецтва» у російській поезії та ін.

У російській літературі XIX ст. значного поширення набули естетичні концепції «чистого мистецтва» або «мистецтва для мистецтва». Тенденція розвитку «чистого мистецтва» в Росії пояснюється намаганням його захисників протистояти популярності революційно-демократичного руху та утилітарним підходам до розуміння природи мистецтва. Особливо ці тенденції були поширеними у творчості послідовників романтизму, а саме: А. Григор’‎єва, А. Майкова, Я. Полонського, А. Фета, Ф. Тютчева та ін. Ці поети у своїх творах намагалися уникати соціальних та політичних питань, виявляли особливий інтерес до художньої форми.

Особливості поезії «чистого мистецтва»

* + Поезія натяків, здогадок, замовчувань.
  + Вірші не мають сюжетної організації: ліричні мініатюри передають не думки й почуття, а летючий настрій поета.
  + Мистецтво не має бути пов’‎язане із життям.
  + Поет не повинен втручатися у справи світу.
  + Поезія — для обраних.

Провідні теми поезії «чистого мистецтва»

* + Кохання — лірика відзначена багатством відтінків, ніжністю й душевним теплом.
  + Природа — образність, нетрадиційність порівнянь, епітетів; олюднення природи, знаходження в ній відгомону своїх настроїв і почуттів.
  + Мистецтво — співучість і музикальність.
  + Поезія — самоціль для поета: необхідно спокійно споглядати, усамітнившись від суєтного світу й заглибившись у витончений світ індивідуальних переживань. Поет вільний, незалежний від зовнішніх умов. Призначення його — іти туди, куди кличе вільний розум.

Особливості пейзажної лірики «чистого мистецтва»

* + Прагнення фіксування змін у природі.
  + Точність і чіткість зображуваного пейзажу.

Федір Тютчев (1803-1873) увійшов в історію світової літератури як поет-філософ, тонкий лірик. У його творчості думка й почуття злиті воєдино. Ф. Тютчев здобув добру домашню освіту під керівництвом поета-перекладача С. Раїча. Під його впливом уже з 12 років успішно перекладав Горація. У 1819 р. вступив на словесне відділення Московського університету. Закінчивши його 1821 р., отримав місце в Колегії іноземних справ, а згодом потрапив до Німеччини як співробітник дипломатичної місії. Понад 20 років прожив за межами Росії. Починаючи з кінця 1820-х і до середини 1830-х років у російських журналах та альманахах з’являються його вірші: «Весняна гроза», «Літній вечір», «Видіння», «Сни», «Цицерон» та ін. Визначною подією була публікація в пушкінському журналі «Современник» за 1836 р. добірки з 24 творів під заголовком «Вірші, надіслані з Німеччини» за підписом «Ф. Т.». У 1844 р., повернувшись до Росії, поет продовжив службову кар’єру й літературну творчість. Перше видання збірки його поезій вийшло друком 1854 р. за ініціативи І. Тургенєва й мало успіх. Друга збірка віршів була надрукована в 1868 р. У ліриці Ф. Тютчева домінує філософське сприйняття, а через його призму поет висловлює бачення навколишнього світу, зокрема природи й людини. Тому в поезії Ф. Тютчева важко виокремити філософську, пейзажну та суто інтимну лірику, бо пейзажі в нього одухотворені, вони відображають стани людської душі, людські почуття й описи природи викликають в автора глибокі філософські роздуми. Ранні вірші Федір Іванович Тютчев створював у дусі поетичної традиції XVIII ст. У 1830-ті рр. у його віршах відчутний уплив європейського (особливо німецького) романтизму. Це філософська (медитативна) лірика, провідні теми якої — міркування про світобудову, людську долю, природу. У 1840-ві рр. Тютчев опублікував кілька політичних статей, присвячених проблемі відносин між Росією та Заходом. У 1850-х рр. митець створив низку пронизливих любовних віршів, у яких кохання осмислено як трагедію. ці вірші, згодом об’єднані в так званий денисьєвський цикл, присвячено коханій поета — Олені Олександрівні Денисьєвій. У 1860-1870-ті рр. у творчості Тютчева переважала політична тематика.

Особливості поетичного світу Ф. І. Тютчева

* + Сприйняття буття як катастрофи.
  + Поет-філософ, поет-психолог.
  + Останній російський поет-романтик.
  + Природа — живий, багатоликий і одухотворений світ.
  + Людина часто самотня й безсила порівняно з могутністю природи.
  + Для віршів характерна насичена метафоричність.
  + У жанровому плані — тяжіння до філософської мініатюри, поетичної фрагментарності.

До шедеврів філософської лірики Ф. Тютчева належить вірш «Silentium». У перекладі з латини ця назва означає «Мовчання».

SILENTIUM

мовчи, заховуй од життя

I мрії, і свої чуття!

Нехай в безодні глибини

I сходять, і зайдуть вони,

Мов зорі ясні уночі:

Любуйся ними і мовчи.

Як серцю висловить себе?

Чи ж зрозуміє хто тебе?

Не зрозуміє слова він,

Бо думка висловлена — тлін.

Джерел душі не руш вночі:

Живися ними і мовчи.

В собі самому жить умій!

Є цілий світ в душі твоїй

Таємно-чарівливих дум;

Заглушить їх буденний шум,

I зникнуть, в сяйві дня мручи,

Ти слухай спів їх і мовчи! *(переклад М.Рильського)*

Аналіз тексту літературного твору

· Якою є тема цього вірша? У чому полягає особливість її втілення? (*У вірші ніби схрестилися два мотиви: традиційна для літератури тема поета й поезії і тема кохання. За формою та змістом вірш декларативний, тобто автор намагається переконати читача в правильності суджень, які задекларовані у цьому творі*.)

· Яку проблему розв’‎язує автор у творі? (*Це проблема, що турбувала ще поетів-романтиків: чи все підвладне мовному оформленню і вираженню, чи, може, є речі, які не підлягають висловленню?*)

· Чи можна судити про ставлення автора до свого ліричного героя? (*У вірші відчувається співчуття автора до людини, яка приречена на нерозуміння та внутрішню самотність*.)

· Яке значення має звертання до природи? (*Автор використовує прийом психологічного паралелізму. Людина і природа живуть за однаковими законами. Як не можуть зрозуміти зорі того, чому вони мають блищати і згасати у височині, так і людина не може і не повинна намагатися зрозуміти, чому почуття раптово виникають і так само раптово зникають: «Нехай в безодні глибини / І сходять, і зайдуть вони, / мов зорі ясні уночі: / Любуйся ними і мовчи». Тютчев вважав, що почуття вищі від розуму, оскільки вони є породженням вічної душі, а не тлінної матерії. І через це намагатися висловити те, що відбувається в душі людини, не має сенсу, та й взагалі неможливо: «Як серцю висловить себе? / Чи ж зрозуміє хто тебе? / Не зрозуміє слова він, / Бо думка висловлена — тлін».*)

· Яка строфа, на вашу думку, є провідною у структурі вірша? (*Провідне місце в структурі вірша посідає друга строфа, зокрема рядок, який мовою оригіналу звучить як афоризм: «мысль изреченная есть ложь». саме ця думка пояснює заклики до мовчання в першій та останній строфах*.)

· Яким у вірші постає світ людської душі? (*Світ людської душі — живий, він існує ніби поза людиною («любуйся ними» — тобто своїми чуттями — «і мовчи»). Ця авторська ідея підкреслюється насиченою метафоричністю мовлення («чуття сходять», «чуття зайдуть», «серце висловлює себе»*.)

Афанасій Фет — один із найяскравіших представників напряму «чистого мистецтва» у російській поезії ХІХ ст. Його вірші адресовані читачам із витонченим естетичним смаком, прихильникам прекрасного в мистецтві. Творчий шлях поета охоплює понад півстоліття. Не всі сучасники розуміли його значення, для багатьох тривалий час він був другорядним поетом. Але вірші А. Фета вражають своєю довершеністю. Таємниця народження вплинула певною мірою на подальшу долю майбутнього поета, який у 14-річному віці дізнався, що справжнім його батьком є не дворянин Афанасій Шеншин, а німецький чиновник Йоган Фьот. Він втратив дворянські привілеї, прізвище, до якого звик, й усе подальше життя вимушений був докладати зусилля, щоб повернути їх. А. Фет здобув добру освіту. Спочатку навчався в німецькому пансіоні (1835–1837), а потім — на словесному відділенні Московського університету, який закінчив у 1844 р. Рано почав писати й виявляти інтерес до класичної філології. Літературним дебютом А. Фета була збірка віршів «Ліричний пантеон» (1840). До збірки входили балади й антологічні вірші (подібні за темою та манерою до античних). Саме в ранній період був написаний один із найпопулярніших віршів поета «Я прийшов до тебе, мила…» (1843). А. Фет вступив на військову службу, почавши її в 1845 р. унтер-офіцером кирасирського полку, який перебував на території Херсонської губернії. У 1860–1870-і роки припинив видання своїх творів, захопився вивченням філософії А. Шопенгауера. 1870–1880-і роки присвячені перекладацькій діяльності. А. Фет переклав «Фауста» Й. В. Ґете, «Енеїду» Вергілія, «Вірші» Катулла та ін.

Таблиця1. Головні дати життя А.Фета

Особливості поетичного стилю Фета. У творчості Афанасій Афанасійович Фет спирався на високе призначення поезії, протиставляючи її реальності. У пейзажній ліриці поета панують життєствердні й оптимістичні мотиви. Фет писав про те, що бачив, зупиняючись на зовні простому та звичайному, передаючи радше власні враження від побаченого, тому природа й почуття у нього нерозривні та перебувають у гармонії. Характерний стан ліричного героя Фета — естетична захопленість. Читач поступово прилучається до його переживань, а згодом і сам ніби стає учасником художньої дії. Пристрасне ставлення до природи вводить героя Фета у світ краси, визначає його романтичне відчуження від земного буття. Митець широко використовує яскраві деталі, конкретні прикмети пори року чи часу, що викликають певні асоціації. Колір і звук, зорові й слухові образи у віршах поета доповнюють одне одного, можливо, тому декому з читачів незрозумілі такі визначення, як “дзвінкий сад”, “рум’яна скромність”, “тане скрипка”, “серце квітує”, але таку єдність людських почуттів згодом проголосять своїм гаслом символісти. Безмежну владу над героєм має жіноча краса. Споглядання чарівного обличчя коханої жінки дарує йому не меншу естетичну насолоду, ніж нескінченне милування природою. На відміну від віршів про природу, поезії про кохання у Фета позбавлені конкретності: вони привертають увагу насамперед глибиною передавання почуттів, найтонших порухів людської душі. Основний мотив інтимної лірики митця — життєствердне почуття кохання, завжди світле й радісне. Одухотворене та людяне кохання стає у нього осяйним святом.

***Поезія А. А. Фета «Я прийшов до тебе, мила...»*.**

ВЕСНА

(«Я ПРИЙШОВ ДО ТЕБЕ, МИЛА...»)І

Я прийшов до тебе, мила,

Розказать, що сонце встало,

Що його живуща сила

В листі променем заграла,—

І у лісі щохвилини

Кожна брунька оживає,

I лунає спів пташиний,

I нове життя буяє;

Що до тебе з тим же палом

Б’‎ється серце, ллється мова,

Що душа, пойнята шалом,

Вся тобі служить готова,

Що на мене повіває

Щастя, радість відусюди.

Що співатиму — не знаю,

Але співів — повні груди! (переклад M. Вороного)

Аналіз тексту літературного твору

· Якою є тема твору? (*Тема кохання переплітається з темою природи. Окрім того, у вірші відчутно ще один мотив — поетичної творчості*.)

· Якою змальовано природу? (*Природа оживає, буяє життям і красою*.)

· Що можна сказати про настрій вірша? (*Настрій радісний, відчувається жага до життя, краси, кохання.*)

· Яким у цьому вірші постає автор? (*Автор нагадує імпровізатора, який створює вірш на одному диханні.*)

· Які художні засоби використовує поет? (*Епітети: «живуща сила», «спів пташиний» та ін.; метафори: «живуща сила в листі променем заграла», «нове життя буяє»; анафора: «І у лісі», «І лунає спів пташиний», «І нове життя буяє», «Що до тебе з тим же палом», «Що душа пройнята шалом», «Що на мене повіває...»*.)

***Поезія А. А. Фета «Шепіт, ніжний звук зітхання....»*.**

Аналіз тексту літературного твору

· Якій темі присвячено цей вірша? (*Темі кохання*.)

· У чому полягає особливість поезії? (*Вона схожа на прекрасний етюд, що передає красу природи і глибокі почуття. Вірш від початку до кінця перейнято рухом, попри те що в ньому немає жодного дієслова: із 36 слів, що утворюють вірш, 26 — іменники*.)

· Яку роль, на вашу думку, відіграють незакінчені синтаксичні конструкції? (*У вірші багато незакінчених речень, за допомогою яких передано почуття ліричного героя, його переживання, збудження, таємничість і особливу піднесеність душі*.)

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ:

Самостійна робота (за варіантами)

I варіант

· Проаналізуйте вірш Ф. І. Тютчева «Іще горить в душі бажання...» за планом.

План аналізу ліричного твору

1. Творча історія вірша.

2. Тема і ідея.

3. Композиція і внутрішній сюжет.

4. Ліричний герой і система образів.

5. Жанрова специфіка.

6. Емоційне забарвлення.

7. Які думки і почуття викликає твір?

8. Основні особливості поетичної мови (фонетика, лексика, морфологія, синтаксис)

9. Особливості ритміки, розміру, рими.

II варіант

· Порівняйте вірш А. А. Фета «Шепіт, ніжний звук зітхання.» мовою оригіналу з перекладом М. Т. Рильського.

· Які поетичні рядки, на вашу думку, найкраще передав рильський?

· Що символізує кінцева метафора? (*Зоря — це і початок нового дня, і початок нових стосунків для закоханих*.)

· Знайдіть епітети, визначте їхню роль у вірші.

ШЕПІТ... НІЖНИЙ ЗВУК ЗІТХАННЯ...	ШЁПОТ, РОБКОЕ ДЫХАНЬЕ
Шепіт... Ніжний звук зітхання...	Шёпот, робкое дыханье.
Солов’‎їний спів...	Трели соловья,
Срібна гра і колихання	Серебро и колыханье
Сонних ручаїв .	Сонного ручья
Ночі блиск... Тремтіння тіней...	Свет ночной, ночные тени,
Тіні без кінця...	Тени без конца,
Ненастанні, дивні зміни	Ряд волшебных изменений
Милого лиця...	Милого лица,
У хмаринках — пурпур рози.	В дымных тучках пурпур розы,
Відблиск янтаря...	Отблеск янтаря,
І цілунків пал, і сльози,	И лобзания, и слёзы,
І зоря, зоря!	И заря, заря!
А. Фет (переклад М. Рильського)	

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Продовжте речення: «Найцікавішим для мене сьогодні було...».

ПІДСУМКОВІ ЗАВДАННЯ:

Для всіх: вивчити напам’‎ять вірш Ф. І. Тютчева або А. А. Фета (за вибором студентів).

Випереджальне (індивідуальне): підготувати повідомлення «Економічний розвиток США другої половини ХІХ ст.».

Тема 11. Розвиток романтизму в США. Місце Волта Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв'язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки. Образ ліричного героя. - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

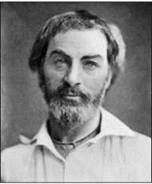
Формування романтизму в американській літературі та культурі розпочалося в період інтенсивного розвитку Сполучених Штатів Америки як держави. Перемога американських колоній у боротьбі за незалежність (1775–1783), проголошення суверенності США (1776), прийняття конституції (1787) та утвердження республіканського устрою — ці історичні події вплинули на поширення ідей свободи, оптимізму й ентузіазму в розбудові молодої країни. Окремі, досить різні за своїми мовними й культурними особливостями, регіони об’єднувалися в єдину державу. Тому найпершим завданням американської культури стало осмислення американської держави й американської нації як суверенних і самобутніх. Романтизм у США розвивався трохи пізніше від європейського. Його формування розпочалося в 1810–1820-і роки, а завершилося в 1860-і роки (1861–1865 рр. — період Громадянської війни між Півднем і Північчю), хоча й пізніше романтичні тенденції час від часу виявлялися у творчості різних митців. У романтизмі США виокремлюють два етапи — ранній (В. Ірвінг, Ф. Купер) і зрілий, або пізній (Н. Готорн, Е. По, Г. Мелвілл). В. Вітмен, автор поетичної збірки «Листя трави» (1855–1891), був письменником «переходу», він завершував етап американського романтизму, але водночас у його творчості виявилися й окремі реалістичні тенденції. Специфіка американського романтизму полягала не тільки в його націотворчому пафосі й державницькій позиції, а й у творчому засвоєнні здобутків різних культур, зокрема європейських майстрів-романтиків (В. Скотта, німецьких романтиків, Е. Т. А. Гофмана, С. Колріджа та ін.). Окрім того, важливу роль у становленні філософських засад романтизму в США відіграли твори французьких просвітителів, ідеї Французької революції. У творчості американських романтиків простежується синтез здобутків Просвітництва й романтичних форм. У XIX ст. в США була популярною філософія трансценденталізму, що визначала ідейні й естетичні пошуки митців того часу. ***Трансценденталізм*** (від латин. transcendens — те, що виходить за межі чого-небудь, підсвідоме) — самобутня релігійно-філософська й естетична система, за основу якої було взято вчення І. Канта про апріорне знання, яке нібито одвічно притаманне свідомості та є умовою будь-якого досвіду. Термін «трансцендентний» означає: «потойбічне, те, що знаходиться за межами людського пізнання». Трансценденталісти не сприймали капіталістичного накопичення, протиставляли йому вищі духовні цінності. Вони ставили в центр Усесвіту людську особистість, наділену божественною душею, яка не визнає ніякої влади, окрім власного «Я». Американські романтики створили національний образ молодої держави, розповіли у своїх творах про її історичний шлях, становлення й здобутки. Окрім того, вони поставили собі зав- дання створити національних героїв США, відобразити американські ідеали й уявлення за допомогою засобів мистецтва. Представники американського романтизму заклали засади національної літератури, творчо засвоїли жанри й стилі інших літератур, давши світові нові цікаві форми. Завдяки здобуткам американських романтиків світ дізнався про США та їхню художню літературу, яка була сприйнята в інших країнах із захопленням і величезним інтересом. Найвідомішими трансценденталістами були Ральф Волдо Емерсон, Генрі Торо, Волт Вітмен, Теодор Паркер та ін.

Основні ідеї трансценденталізму

* + Соціальна рівність «однакових перед Богом» людей.
  + Духовне самовдосконалення.
  + Близькість до природи, що очищає людину від «вульгарно-матеріальних» інтересів.Інтуїтивне осягнення макрокосму через мікрокосм.
  + Теорія літератури:

Астрофічний вірш — вірш, у якому відсутнє симетричне членування на строфи.

Верлібр (у перекладі з фр. вільний вірш) — система віршованих рядків, ритмічна єдність яких ґрунтується лише на інтонаційній подібності. Вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини.

Волт Вітмен (1819-1892) - американський поет, оригінальний мислитель, публіцист, критик, одна з на йяскравіших постатей в історії світової культури. Це був поет, який (за власним зізнанням) «свідомо прагнув висловити опосередковано чи прямо кипіння, стрімке зростання, напруженість буття Сполучених Штатів ,— провідні тенденції й події XIX ст., загалом дух мінливого світу, часу, адже до цього духу був причетний, ці події викликали найжвавіший інтерес: вони завершували видатну епоху, розчищаючи шлях новій, ще величнішій». Тому природно, що весь позитивний дух, пафос молодої американської нації, яка будувала власну демократичну вільну державу, образно втілився на сторінках єдиної книги поета — «Листя трави», над якою він працював усе життя, а перевидавав 9 разів, щоразу переробляючи й доповнюючи.

Народився Волт (Вальтер) Вітмен 31 травня 1819 р. у незаможній фермерській родині у селищі на острові Лонґ-Айленд неподалік Брукліна (штат Нью-Йорк, США). Багатодітна родина мала 9 дітей, Волт був старшим. У 1825-1830 рр. навчався в бруклінській школі, але через брак коштів був змушений полишити навчання. Він змінив безліч професій: посильний, фасувальник, учитель, журналіст, редактор провінційних газет. Любив подорожувати, пішки пройшов 17 штатів. З кінця 1830-х рр. у журналах з’являються статті Вітмена, у яких він виступає проти культу долара, підкреслюючи, що гроші призводять до духовного спустошення. 1850 року вийшли друком деякі вірші поета, зокрема “Європа”. У цьому творі автор висловив своє сприйняття історії, подій революції 1848 р., оспівав свободу. 1855 року було опубліковано збірку “Листя трави”. Особливе місце в структурі книги посідає “Пісня про себе”, що є однією з найважливіших її елементів: як і вся збірка, вона уособлює поетичне кредо автора.Серед улюблених письменників Вітмена — В. Шекспір, Ч. Діккенс, Жорж Санд, П.-Ж. Беранже, Дж. Ф. Купер.

Під час громадянської війни 1861-1865 рр. Вітмен працював санітаром у шпиталях. Митець присвятив подіям війни вірші “Барабанний бій” і “Коли останній раз цвів бузок” (обидва — 1865). 1873 року поета розбив параліч, до кінця життя він так і не одужав, але продовжував писати сповнені оптимізму твори. 26 березня 1892 р. поет помер.

«Листя трави» — єдина книга віршів американського поета Волта Вітмена, який прагнув писати для майбутнього. У збірці немає сюжету як такого, точніше кажучи, сюжет книжки — саме життя, людина і Всесвіт. Але всі вірші, що утворюють збірку, об’‎єднані ідеєю одвічного торжества людини. Збірка сприймається як цілісний твір, що має оригінальну будову та містить окремі цикли. Перекладач поезії Вітмена Лесь Герасимчук відзначив: тема книги — це сам Вітмен, сюжет — людина і Всесвіт, ідея — вічне й неухильне торжество людини. У найголовнішій поемі книжки, її композиційному стрижні —

«Пісні про себе» — Вітмен з перших рядків проголошує:

Себе я прославляю, себе я оспівую,

І те, що приймаю я, приймете й ви,

Бо кожен атом, який належить мені,

Так само належить вам. (Переклад Леся Герасимчук)

Збірка» Листя трави» складається з окремих віршів, поем, цик лів, що мають певну завершеність і самостійність, але водночас вони тісно пов’язані між собою. Теми й мотиви органічно переплітаються, переходять і розвиваються від твору до твору. Виникає враження, що це сплетіння зеленого листя, яке утворює певну нерозривну цілість. Символічна назва збірки утілює природну єдність людини зі світом, загальний взаємо зв’язок усього сущого — від листя трави до зірки, від землі до людської душі, а також світлі надії письменника на духовне відродження людей, які усвідомили свою сутність і призначення в Усесвіті. У збірці В. Вітмен прагнув створити національний епос, представити багатогранну картину дійсності. Його «Я» спроектоване на інших людей, країни, Космос. Особливе місце в книжці посідає образ Америки. У передмові до першого видання поет назвав Сполучені Штати «найвеличнішою з поем», а американців — «народом народів». Він намагався втілити віру в «американську мрію», у винятковість історичної місії США. Часом у віршах звучать ноти обурення проти нерішучої політики президента щодо рабовласників Півдня, як у вірші «Штатам»: «Мерзеннішого ще не було президентства… Оці люди — конгресмени? Ото справедливі судді? Оцей недорікуватий — президент?» (Переклад Михайла Тупайла). В Збірка увібрала найкращі традиції романтичної поезії й водночас відкрила шляхи для розвитку реалістичної поетики. Окрім образу Америки та її Капітана, тут є символічні образи моря, ночі, небесних світил, які традиційно використовували романтики. Усі природні стихії тут живуть, «мають душу». Книжка наповнена романтичним пантеїзмом. Використовуючи традиційні мотиви, поет надає їм нового звучання. Якщо романтики оспівували пору юності й сумували, що вона швидко минає, то В. Вітмен возвеличує пору зрілості, убачаючи в ній особливу красу. У циклі «Діти Адама» поет із захопленням змальовує батька п’ятьох синів, якому за вісімдесят років.

Коли він вирушав з п’ятьма синами

і багатьма онуками на полювання чи на рибалку,

найміцнішим і найпрекраснішим

він серед них здавався. (Переклад Наталі Кащук)

«Пісня про себе» як своєрідний поетичний маніфест В. Вітмена

* + Багатотемність поеми, космічні масштаби подій природного, соціального, духовного життя.
  + Нове світобачення й особливості зображення людини у творі.
  + Основна ідея поеми — духовне зростання особистості та людства.
  + Традиції романтичної лірики та новаторство в поемі (тематика, мова, композиція, ритміка, динаміка).
  + Мовний експеримент.
  + Уведення до поеми астрофічного вірша та верлібру, своєрідних каталогів (довгих переліків предметів, явищ, понять).
  + Відтворення незвичайними ритмами віршів складної музики життя.

Поема не має сюжету у звичному значенні. Це плин роздумів і почуттів поета про людину, природу та життя. Образ ліричного «Я», що становить центр поеми, наділений деякими рисами автора книжки, але не тільки. У ліричному героєві поеми також утілені уявлення поета про своє покоління, зв’язок поколінь, американську націю, людство. Ліричне «Я» належить до «усіх епох і всіх земель». Поет прославляє людину, яка, на його переконання, є центром Усесвіту. Він вірить у її сили, творчі можливості й органічний зв’язок із природою, суспільством і культурою. Головний символ поеми — зелене листя, що втілює надію поета на духовний розвиток особистості й Америки

Висновки:

* В. Вітмен — письменник-філософ, який крізь призму поетичного «Я» осмислює проблеми природи, людства, Усесвіту.
* У збірці «Листя трави» відтворено історію США, ідею єднання американського народу та демократичні ідеали.
* Збірка «Листя трави» — новаторський твір, у якому поєднані елементи романтизму й реалізму, зроблено вагомий внесок у розвиток ритмомелодики (верлібр). о втілює надію поета на духовний розвиток

Підсумкові запитання і завдання:

* Що вплинуло на формування таланту В. Вітмена? Якими були його філософські й естетичні погляди?
* Розкрийте сутність трансценденталізму та його провідні ідеї у творчості В. Вітмена.
* Визначте новаторство поета в збірці «Листя трави». Читацька діяльність.
* Охарактеризуйте образ ліричного героя в збірці «Листя трави».
* Розкрийте зміст символічних образів у збірціособистості й Америки.

Тема 12-13. Роман як жанр літератури. Творчість Ф.М. Достоєвського як одна з вершин світової літератури.. « Злочин і кара» - як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору.Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

XIX ст. — час бурхливого розвитку всіх сфер художньої культури, а також істотних змін їх ролі та співвідношення. На перший план висувається література: XIX ст. називають її золотою добою — як за цілою плеядою імен у всіх жанрах, так і за потужним впливом на суспільство. Особливо помітним літературним та суспільним явищем став розвиток роману — великого епічного полотна, яке часто переростало у епопею, цикл, що охоплював різноманітні явища життя, проблеми й характери. Продовжуючи розпочате романтиками руйнування меж жанрів літератури, творці реалістичного роману органічно сплітали епічне начало з ліричним і драматичним.

Роман (фр. roman) — один із жанрів епічної розповідної літератури; великий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше віршований) епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів одного чи багатьох персонажів; життя звичайних людей розкрито на тлі історичних, соціальних подій чи обставин.

Провідні риси роману:

• широта проблематики, високий викривальний пафос, прагнення зберегти спостереження над явищами життя в монументальних художніх образах значної узагальнювальної сили;

• інтерес до сучасності, прагнення точності, достовірності, об’‎єктивності її відтворення;

• деталізація побуту, оточення, соціального середовища;

• відображення життя за допомогою типових характерів, які діють за типових обставин;

• соціальний аналіз;

• розвиток героїв, учинки яких не випадкові, а зумовлені рисами характеру та обставинами;

• історизм — усвідомлення неповторності певної історичної епохи, зображення особистості на тлі руху історії, принципи якого романтики застосовували щодо минулого, а реалісти — і щодо сучасного. Для роману ХІХ ст . характерний поліфонізм.

Поліфонія, поліфонізм (у перекладі з грец. — багатоголосся) — музичний термін, який позначає музичний стиль, що панував у Європі до середини XVIII ст. У поліфонії (на відміну від гармонії) немає поділу на мелодію й акомпанемент, усі голоси рівноправно ведуть свої партії, від їх накладання один на одного утворюється поліфонічний стиль.

На відміну від попередніх епох (до кінця XVIII ст.), де все ж таки панували певні традиції та літературні канони, саме в XIX ст. роман став напрочуд вільним і — що важливо — авторським жанром. Це сталося вже в епоху романтизму, у реалізмі авторське начало було не менш потужним. Автор як усемогутній творець визначав підходи до життєвого матеріалу та форми його втілення. Своєрідність авторських романних форм залежала від індивідуального стилю кожного з митців — усталеної тематики й проблематики, способів творення характерів, сукупності прийомів і засобів поетики тощо. Авторська свідомість та індивідуальний стиль визначили самобутність бальзаківського, стендалівського, пушкінського, лермонтовського романів, романів Ф. Достоєвського та Л. Толстого тощо.

 Федір Михайлович Достоєвський (1821- 1881) здобув визнання ще за життя. Однак найбільшої слави його твори зажили після смерті митця. Навіть німецький філософ Фрідріх Ніцше визнавав Достоєвського автором-психологом, який став почасти його вчителем. Ф. М. Достоєвський значно вплинув на розвиток літературного й культурного процесу не тільки Росії. Його визнано одним із найвидатніших російських письменників-філософів, що викрив найболючіші проблеми суспільства й порушив найгостріші життєві питання у своїй творчості. Достоєвський залишається найвідомішим російськомовним автором на Заході й у цілому світі. Доробок письменника вже традиційно є складовою освітніх програм не тільки вищих навчальних або спеціалізованих філологічних закладів, а й шкіл багатьох країн світу. Твори митця аналізували численні письменники та критики, захистивши сотні кандидатських та докторських дисертацій.

Цікаві факти

■ Володимир Ілліч Ленін називав Ф. М. Достоєвського “архискверным” через ставлення письменника до “беспредельщиков”-революціонерів. Саме їх Федір Михайлович зобразив у відомому романі “Біси”, називаючи бісами та шахраями.

■ Під час нетривалого перебування в Тобольську, дорогою на каторгу до Омська, дружини декабристів подарували Достоєвському Євангеліє. У засланні він читав цю книгу й не розлучався з нею до кінця свого життя. У день смерті письменник попросив передати це Євангеліє синові.

■ Життя письменника була затьмарене фінансовими проблемами, хворобами, турботою про велику родину. Федір Михайлович майже все життя писав у борг, тобто під наперед узятий від видавця аванс. За таких умов митцеві завжди бракувало часу для опрацювання й відточування своїх творів.

■ Достоєвський дуже любив Петербург, який змалював у багатьох своїх творах. Часом навіть зустрічаються точні описи місць Північної Пальміри. Наприклад, у романі “Злочин і кара” Раскольников ховає знаряддя вбивства в одному з дворів, що реально існує в культурній столиці Росії.

■ Зиґмунд Фрейд досить високо оцінив творчість Достоєвського: “Найменш суперечливий він як письменник, місце його в одному ряду з Шекспіром. “Злочин і кара” — найвидатніший роман із-поміж усіх, коли-небудь написаних, а “Легенда про Великого Інквізитора” — одне з найвищих досягнень світової літератури, переоцінити яке неможливо”.

■ Творчість Достоєвського справила неабияке враження на видатного фізика-теоретика Альберта Ейнштейна, який сказав: “Достоєвський дає мені більше, ніж будь-який науковий мислитель, більше, ніж Ґаусс” (Йоганн Карл Фрідріх Ґаусс — німецький математик, астроном, геодезист та фізик).

■ Творчий доробок Ф. М. Достоєвського: романи (“Бідні люди”, “Принижені й ображені”, “Гравець”, “Злочин і кара”, “Ідіот”, “біси”, “Підліток”, “брати Карамазови”), повісті й оповідання (“Двійник”, “Записки з Мертвого будинку”, “Записки з підпілля”, “роман у дев’яти листах”, “Село Степанчиково та його мешканці”, “Пан Прохарчин”, “Господиня”, “Білі ночі”, “Ялинка і весілля”, “Повзунков”, “Слабке серце”, “Чужа дружина й чоловік під ліжком”, “Нєточка Нєзванова”, “Маленький герой”, “Дядечків сон”, “Чесний злодій”, “Петербурзькі сновидіння в віршах і прозі”, “Поганий анекдот”, “Крокодил”, “Вічний чоловік”, “Бобок”, “Покірлива”, “Два самогубства”, “Хлопчик у Христа на ялинці”, “Сон смішної людини” та ін.), а також публіцистика та критика, нариси й вірші, щоденники.

Роман “Злочин і кара” — твір, що є не тільки разючим трагічним відтворенням життя, а й зверненням до людського розуму й сумління. У цьому романі автор захищає ідею моральної людини, яка не хоче бути “вошею”, усім своїм єством постає проти суспільної несправедливості. На перший погляд, роман має ознаки детективу, однак насправді за своєю сутністю це і соціально-політичний, і психологічний твір.

Історія створення роману Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара” сягає часів перебування письменника на каторзі. 9 жовтня 1859 р. він із Твері писав братові: “У грудні я почну роман. Пам’ятаєш, я тобі говорив про одну сповідь-роман, який я хотів писати після всіх, розуміючи, що ще самому слід пережити. Днями я вирішив писати його негайно. Усе серце моє з кров’ю буде вкладено в цей роман”. Спочатку “Злочин і кару” письменник замислював як сповідь Раскольникова.

Минуло 6 років. Упродовж цього часу було написано романи “Принижені й ображені”, “Записки з Мертвого будинку”, “Записки з підпілля”. Головні мотиви цих творів — тема бунту й тема героя-індивідуаліста — автор згодом синтезував у романі “Злочин і кара”. 8 червня 1865 р. Ф. М. Достоєвський попросив аванс у видавця А. О. Краєвського за новий твір для журналу “Отечественные записки” — роман “П’яненькі”. Видавець відмовив, мотивуючи це відсутністю коштів у редакції. Перебуваючи за кордоном, Ф.М. Достоєвський полишив “П’яненьких” і вирішив написати повість, задум якої став зерном майбутнього роману “Злочин і кара”.

У вересні 1865 р. Достоєвський запропонував цю повість журналу “Русский вестник”. У листі до видавця М. Н. Каткова письменник детально виклав план свого твору й визначив його головну ідею: “Це — психологічний звіт одного злочину”. Але в процесі написання повість поступово переросла у великий роман, і Достоєвський пожертвував усім написаним і почав знову. У середині грудня 1865 р. першу частину роману було завершено: вона вийшла друком у січні 1866 р. у журналі “Русский вестник”. Подальша робота над твором тривала впродовж усього 1866 р.

Роман “Злочин і кара” — перший із-поміж великих прозових творів, у якому новаторський світогляд письменника й нова поетика виявилися якнайповніше.

Тема**:** показ нелюдських умов існування нижчих прошарків населення сучасної йому російської імперії, безнадійності й озлобленості цих людей.

Ідея**:** письменник засуджує тогочасне суспільство, якому байдуже до існування своїх громадян у безпросвітних злиднях.

Провідні проблеми:

■ суспільства;

■ моральності;

■ добра і зла;

■ гуманізму

Жанрові особливості роману Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара” не можна окреслити певними межами. І не тільки тому, що цей твір складний за задумом і великий за обсягом. Можна назвати кілька жанрово різних визначень, і кожне з них по-своєму відображатиме істину.

“Злочин і кара” — філософський роман, тому що в ньому постає проблема засудження войовничого індивідуалізму й так званої “надособистості”, що перебуває в центрі уваги.

“Злочин і кара” — психологічний роман, оскільки в ньому йдеться передусім про людську психологію, у різних, навіть хворобливих, її проявах.

До цього можна додати інші, більш конкретні жанрові особливості, пов’язані вже зі структурою твору та наявністю в ньому:

■ внутрішніх монологів;

■ діалогів-дискусій дійових осіб (сократівських діалогів1);

■ картин майбутнього світу, у якому б запанувала ідея індивідуалізму.

“Злочин і кара” — поліфонічний роман: кожний із героїв стверджує власну ідею, тобто має власний голос.

Рисунок 1**. *Схема жанрової різноплановості роману.***

Сюжет роману Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара” розгортається довкола головного героя Родіона Романовича Раскольникова, у голові якого дозріває теорія злочину. Раскольников дуже бідний: він не може сплатити не тільки за навчання в університеті, а й за проживання в кімнаті, більше схожій розмірами й виглядом на шафу. Мати й сестра його також живуть у злиднях; незабаром Родіон дізнається, що його сестра, Дуня Раскольникова, готова заради грошей вийти заміж за людину, якої не кохає, аби тільки допомогти родині. Це стало останньою краплею, і раскольников здійснює навмисне вбивство старої лихварки й вимушене вбивство її сестри, свідка. Але раскольников не може скористатися викраденим. Достоєвський яскраво змалював жахливе існування героя у статусі злочинця, збагачуючи твір тонким психологізмом, осмисленням Раскольниковим трагічності вчиненого. До дії в романі залучаються нові обличчя: родина Мармеладових, Петро Петрович лужин, Аркадій Іванович Свидригайлов, Порфирій Петрович. Доля зіштовхує героя із самотньою, заляканою, бідною дівчиною, у якій він знаходить споріднену душу й підтримку — Сонею Мармеладовою, що стала на шлях проституції для забезпечення своєї родини. Також Раскольников знаходить опору в університетському другові Разуміхіні, закоханому в сестру Родіона. Зрештою Раскольников, змучений сумнівами, приходить до слідчого Порфирія Петровича й зізнається у вбивстві. Раскольников так і не визнав за собою злочину: шкодує він лише про те, що так “безглуздо і глухо пропав”, піддавшись власній слабкості.

Цікаво відзначити, як Достоєвський протиставив Родіону Раскольникову іншого “вбивцю” — дворянина Свидригайлова. Дві людини-співрозмовника, два протилежних погляди на життя. Отруйник своєї дружини наприкінці роману застрелюється. А головний герой Раскольников, відбуваючи восьмирічний термін на каторзі, здобуває на свої почуття взаємність Соні Мармеладової, яка за прикладом дружин декабристів попрямувала за своїм коханим.

Провідні мотиви роману “Злочин і кара” Ф. М. Достоєвського — падіння моральності, людське роз’єднання, зростання злочинності та трагедія “маленької людини”. Автор усвідомлює, що всі злочини, внутрішні страждання й метання головного героя, докори сумління й боротьба розуму та серця є відображенням конфліктів і парадоксів навколишньої дійсності.

Образ Родіона Раскольникова: 1)зовнішній вигляд, 2) риси характеру, 3) сутність та проблематика його “теорії”, 4) злочин і покарання героя, 5) шлях духовного відродження.

Зовнішність героя змальовано двічі. Опис Раскольникова у романі починається з першої глави: “Він був напрочуд гарний з себе, з прекрасними темними очима, темно-русявий, стрункий, на зріст вище середнього. <...> Він був так погано вдягнений, що інша, навіть звична до всього, людина посоромилася б удень виходити в такому лахмітті на вулицю”. Ми знайомимося з молодим чоловіком, який перебуває у хворобливому стані. Він похмурий, задумливий і замкнений у собі. Родіон Романович Раскольников — колишній студент університету, що полишив заняття на юридичному факультеті. Разом з автором ми бачимо скромну обстановку кімнати, де живе молода людина: “Комірчина його містилася під самісіньким дахом високого п’ятиповерхового будинку і скидалася більше на шафу, ніж на житло. <...> Ця малюсінька комірчина, кроків на шість завдовжки, мала жалюгідний вигляд з своїми жовтенькими запиленими шпалерами, що скрізь повідліплювалися від стін, і була така низенька, що хоч трохи високій людині ставало в ній моторошно, і все здавалося, що от-от стукнешся головою об стелю. Меблі пасували до приміщення: було три старих стільці, не зовсім справних, фарбований стіл в кутку, на якому лежало кілька зошитів і книжок; вже з самого того, який товстий шар пилу укривав їх, видно було, що до них давно вже не доторкалася нічия рука; і, нарешті,— незграбна велика софа, яка займала мало не всю стіну і вшир половину всієї кімнати, колись оббита ситцем, але тепер геть уся обідрана, що правила Раскольникову за ліжко. Часто він спав на ній так, як був, не роздягаючись, без простирадла, вкриваючись своїм старим, зношеним студентським пальтом і користуючись невеликою подушечкою, під яку підкладав усе, що мав з білизни, чисте і брудне, щоб було вище в головах. Перед софою стояв маленький столик”. Уважно розглядаємо зношені деталі одягу. Родіон раскольников перебуває у вкрай скрутному становищі. У нього немає ані копійчини, аби покрити борг за квартиру, сплатити за навчання.

Пізніше Достоєвський створив інший портрет Родіона Романовича — після злочину він нагадує людину, що насилу долає сильний фізичний біль: “Всі ці муки так його знесилили, що він ледве посувався. Піт виходив з нього краплями, шия була геть мокра. <..> Страшний холод охопив його, але холод був і від гарячки, яка вже давно почалася в нього під час сну. А тепер раптом вдарив такий озноб, що мало зуби не повилітали, і все в ньому так і заходило”. Подібний метод дворазового портретизування автор застосував і в описі зовнішності інших персонажів — зокрема, Соні та Свидригайлова. Цей художній прийом дозволив письменникові показати, що його герої за незначний час здолали важкі випробування, які відбилися на їхній зовнішності.

Риси характеру Родіона**.** Достоєвський характеризує Раскольникова у романі “Злочин і покарання” поступово. Спочатку ми знайомимося з портретом героя, потім починаємо дізнаватися про особливості його вдачі. Раскольникову притаманно багато рис, що суто по-людськи привертають до нього увагу. Він чесний, здатний до співчуття та співпереживання. Останні свої гроші, мідь і срібло з рубля він залишає Мармеладовим. Щоправда, потім хоче повернутися й забрати їх, але не робить цього: “Виходячи, Раскольников устиг засунути руку в кишеню, загріб скільки потрапило мідяків, що залишалися з розміняного в пивниці карбованця, і непомітно поклав на вікно. Потім уже на сходах він схаменувся і хотів був повернутися. “Ну й дурницю я зробив,— подумав він,— тут у них Соня є, а мені самому потрібно”. Та зміркувавши, що взяти назад уже не можна і що все-таки він і без того не взяв би, він махнув рукою і пішов додому”. Він сильний, талановитий молодий чоловік, розумний і освічений, гордий і незалежний. Принизливе матеріальне становище, у якому він опинився, робить його похмурим і відлюдькуватим. Його дратує спілкування з людьми. Будь-яка допомога з боку близького друга Дмитра Разуміхіна або літньої матері видається йому принизливою.

“Теорія” Раскольникова, її сутність та проблематика. Уже з перших сторінок роману “Злочин і кара” головний герой пригнічений власною філософією, яка дозволяє кров по совісті. Спостерігаючи за життям своєї країни, замислюючись над світовою історією, Раскольников дійшов висновку, що не лише історичний прогрес, а й будь-який інший розвиток відбувається ціною чиїхось страждань, жертв і крові. Герой розподілив людство на дві категорії: є люди, які смиренно сприймають свою долю, а є такі, що порушують моральні норми та громадський порядок. Визначні особистості — Лікург, Магомет, Наполеон — не зупиняються перед жертвами, насиллям, кров’ю заради реалізації своїх ідей. Світ улаштований так, що розвиток суспільства відбувається в процесі знищення “тремтячих створінь” сильними світу цього: “Я просто вбив, для себе вбив, для себе самого, а там, чи став би я чиїмсь благодійником, чи все життя, мов павук, ловив би всіх у павутиння і з усіх живі соки висмоктував, мені в ту мить, певно, однаково було!.. І не гроші, головне, потрібні мені були, Соню, коли я вбив; не стільки гроші потрібні були, як інше... Я це все тепер знаю... Зрозумій мене: може, тим же шляхом ідучи, я вже ніколи більше не убив би вдруге. Мені інше треба було узнати, інше штовхало мене під руки: мені треба було узнати тоді, і якнайшвидше узнати, воша я, як усі, чи людина? Зможу я переступити чи не зможу? Зважусь нахилитися і взяти чи ні? Тремтяче я створіння, чи право маю...”. Родіон уважає, що, скоївши вбивство “баби”, перевірить свої ідеї, зможе почати нове життя й ощасливити людство. Справа в тому, що життєві ситуації, у які потрапляє Раскольников, не лише не відвертають його від ідеї вбивства, а наче наштовхують на неї.

Таблиця1. ВИТОКИ «ТЕОРІЇ» РАСКОЛЬНИКОВА

Моральні, особисті	***Соціальні***	***Ідеологічні***
Ізоляція героя, утрата віри.	Бідність і принижене становище «маленьких людей».	Захоплення популярною на той час теорією про сильну особистість.
Неможливість реалізувати свої здібності й талант у тогочасному суспільстві.	Економічна й соціальна нерівність людей.	Роздуми про сутність суспільства, права людии в ньому.
Зіткнення високих прагнень героя з жахливою дійсністю.	Свавілля влади.	Пошуки духовного змісту буття.

Суть злочину та покарання героя**.** У реальному житті все відбувається інакше, ніж замислив Раскольников. Разом із жадібною лихваркою гине вбога Лизавета Іванівна, яка нікому не заподіяла зла. Пограбування не вдалося. Раскольников не зміг змусити себе скористатися краденим. Йому гидко та страшно. *Він розуміє, що даремно розраховував на роль Наполеона.* Переступивши моральну межу, позбавивши життя людини, герой усіляко уникає спілкування з оточуючими. Знедолений і хворий, він опиняється на межі божевілля. родина Раскольникова, його друг Дмитро Разуміхін безуспішно намагаються зрозуміти стан юнака, підтримати нещасного. Гордий молодий чоловік відкидає турботу близьких і залишається на самоті зі своєю проблемою. “Але навіщо ж вони мене так люблять, якщо я не вартий!” — вигукує він. Після фатальної події герой змушує себе спілкуватися з незнайомими людьми. Бере участь у долі Мармеладова та його сім’ї, віддаючи надіслані матір’ю гроші на похорон чиновника. Рятує від розтління дівчину. Благородні пориви душі швидко поступаються місцем роздратуванню, суму й самотності. Життя героя ніби розділилося навпіл: до вбивства і після нього. Він не почувається злочинцем, не усвідомлює своєї провини. Найбільше він переймається через те, що не витримав випробування. Родіон намагається заплутати слідство, зрозуміти, чи підозрює його розумний і хитрий слідчий Порфирій Петрович. Постійне удавання, напруження та брехня позбавляють його сил, спустошують душу. Герой відчуває, що діє неправильно, але не бажає визнавати своїх помилок.Філософські проблеми. Раскольникова хвилюють і філософські питання — його так звана «наполеонівська» ідея. Чи можна змінити світопорядок будь-якими засобами, чи під силу йому переступити закони моралі для майбутньої суспільної гармонії? Жоден із цих мотивів не може виправдати злочин, добро і зло не можуть стояти по один бік. Про це свідчать його «діалоги» з іншими героями роману. Раскольников приймає рішення дозволити собі «кров по совісті» і не витримує його наслідків. Філософське обґрунтування «теорії» Раскольникова роз крито в його зустрічі зі слідчим Порфирієм Петровичем. Месіанська «ідея» Раскольникова, ще до скоєння вбивства, була викладена ним у статті «Про злочин», надрукованій у пресі. У ній ішлося про поділ людства на дві частини: людей «звичайних» — більшість і «незвичайних» — меншість, яким усе дозволено, адже вони — володарі світу. Слідчий аналізує зміст статті та розкриває її «наполеонівську» ідею. Ця стаття й вивела Порфирія Петровича на слід убивці. Їхні зустрічі, які відбуваються

у квартирі Родіона, у поліцейській дільниці, пробуджують совість Раскольникова, особливо тоді, коли майстровий хлопець Миколка взяв убивство старої лихварки на себе. На цих імпровізованих допитах герой відчуває страх за себе та за свою «ідею». Його непокоїть запитання: володар він, який керує світом, чи самозванець, «тремтяче створіння». Діалог Раскольникова зі слідчим — це двобій злочинної свідомості та правосуддя. Порфирій Петрович розкриває вбивцю й закликає його зізнатися в злочині. Родіон не здається… Стурбованість про те, щоб зберегти вірність «ідеї», приводить його до думки, що він був би щасливий, якби вбив лише через голод. Ідея влади продовжує хвилювати Раскольникова, він не може чути про свій злочин, бо взагалі не вважає злочином убивство «нікому не потрібної» лихварки, але при тому забуває, що вбив безвинну Лизавету.

ШЛЯХ духовного відродження Родіона**.** Відродження до нового життя почалося після знайомства Родіона Раскольникова із Сонею Мармеладовою. Вісімнадцятирічна дівчина також перебувала у вкрай тяжкому стані. Сором’язлива, скромна від природи героїня змушена жити “за жовтим квитком”, продавати своє тіло, тільки б урятувати від голоду свою родину. Вона постійно зносить образи та приниження, відчуває страх. Автор називає її неприкаяною. Але ця слабка істота має добре серце та щиро вірить у Бога, а ця віра допомагає Соні не тільки вистояти, а й підтримувати оточуючих. Любов Соні вберегла Родіона від загибелі. її жалість спочатку викликає у гордого юнака протест і обурення. Але саме Соні він довіряє свою таємницю і саме в неї шукає співчуття та підтримки. Змучений боротьбою із самим собою, Раскольников, за порадою подруги, визнає свою провину та вирушає на каторгу. Він не вірить у Бога, не поділяє переконань Соні. Думка про те, що щастя та прощення слід вистраждати, незрозуміла героєві. Терпіння, турбота й глибоке почуття дівчини зрештою допомагають Родіонові Раскольникову звернутися до Бога, покаятися й почати жити заново.

Літературні портрети інших героїв.

* Найтрагічніша й водночас світла героїня, грішниця з чистою душею: замість презирства, що має викликати повія, вона симпатична й чарівна у своїй самопожертві; замість вульгарної та грубої вуличної продажної жінки читач бачить скромну, лагідну, тиху дівчину, яка соромиться власного заняття, але нічого змінити не може. (Соня Мармеладова.)
* Є двійником Раскольникова, на прикладі якого Ф. М. Достоєвський показує, що може зробити теорія Родіона з людиною; він розпусний і вульгарний, хоча й дворянин; підозрюваний у вбивстві; шантажист. (Аркадій Іванович Свидригайлов.)
* “Маленька суха бабуся, років шістдесяти, з гострими і злими очицями, з маленьким гострим носом, простоволоса. Білобрисе, мало посивіле волосся її було густо змащене оливою. На її тонкій і довгій шиї, схожій на курячу ногу, було намотане якесь фланелеве ганчір’я, а на плечах, незважаючи на жару, теліпалася зовсім потріпана і пожовкла хутряна кацавейка. Стара щохвилини кашляла і кректала”. (Лихварка Альона Іванівна.)
* Квартирна хазяйка Мармеладових, а також Лебезятникова й Лужина; повсякчас перебуває в контрах із Катериною Іванівною, яка у хвилини злості називає її Людвіґовною, чим дуже дратує. На поминах Семена Захаровича мириться з його вдовою, але після спровокованого Лужиним скандалу відмовляє родині Мармеладових у притулку. Мовою оригіналу крім образливого прізвиська “Людвіґовна” має щонайменше дві російськомовні версії по-батькові. (Амалія Федорівна Ліппевехзель.)
* Письмоводитель в поліцейській конторі, товариш Разуміхіна: “Це був зовсім молодий чоловік, років двадцяти двох, з смаглявою і рухливою фізіономією, що виглядав старішим за свої роки, одягнений за модою і фатовато, з проділом на потилиці, розчесаний і напомаджений, з безліччю перснів і каблучок на білих, відчищених щітками пальцях і золотими ланцюжками на жилеті. До якогось іноземця, що був тут, він навіть промовив кілька слів по-французьки, і дуже задовільно”. (Олександр Григорович Замьотов.)
* Йому двадцять сім років. “Висока і жирна людина, з опуклим і безбарвно-блідим, гладко виголеним лицем, з білявим прямим волоссям, в окулярах і з великим золотим перснем на припухлім від жиру пальці”. Самовпевнений, знає собі ціну. (Лікар Зосимов.)
* “Це був помічник квартального наглядача. Він мав рудуваті вуса, що горизонтально стирчали в обидва боки, і надзвичайно дрібні риси обличчя, яке, проте, нічого особливого, крім хіба що нахабства, не виражало”. (Ілля Петрович Порох.)
* Років тридцяти; худа, досить висока й струнка жінка, із прекрасним темно-русявим волоссям, із сухотними плямами на щоках. Погляд її різкий і нерухомий, очі блищать, як у лихоманці, губи запеклися, дихання нерівне й уривчасте. Дочка надвірного радника. Виховувалася в губернському дворянському інституті, закінчила його із золотою медаллю та похвальним листом. Вийшла заміж за піхотного офіцера, утекла з ним із рідної домівки. Опісля його смерті залишилася із трьома малолітніми дітьми у злиднях. (Катерина Іванівна, дружина Мармеладова.)
* Міністерський чиновник; серце у нього досить м’яке, але мовлення вельми самовпевнене, а подеколи надзвичайно зарозуміле, що, порівняно з фігуркою його, майже завжди виглядало смішним; нерозумний, але добрий за характером і по-своєму чесний. (Андрій Семенович Лебезятников.)
* “Менша, зведена (від різних матерів) сестра старої, і було їй уже тридцять п’ять років. Вона працювала на сестру вдень і вночі, була в домі за куховарку і за прачку і, крім того, шила на продаж, навіть підлоги мити наймалася, і все сестрі віддавала. Ніякого замовлення і ніякої роботи не сміла взяти на себе без дозволу старої. <...> ...міщанка, а не чиновниця, дівиця, і з себе дуже негарна, височезна на зріст, з довгими, наче викрученими великими ногами, завжди в стоптаних козлових черевиках, тримала себе охайно. .раз у раз була вагітна. <...> ...смаглява така, наче солдат переодягнений, але, знаєш, зовсім не потворна. У неї таке добре обличчя і очі. Навіть дуже. Доказ — багатьом подобається. Тиха така, покірлива, лагідна, згідлива, на все згідлива. А посмішка в неї навіть дуже гарна”. (Лизавета Іванівна, сестра лихварки.
* Тип ділка й “капіталіста”; йому сорок п’ять років, манірний, поважний, з обережною й буркотливою фізіономією, похмурий та зарозумілий; хоче відкрити в Петербурзі адвокатську контору;видравшись угору (як сам уважає), високо цінує свої розум і здібності, звик милуватися собою, найбільше цінує гроші. (Петро Петрович Лужин.)
* Титулярний радник. “Це був чоловік років уже за п’ятдесят, середній на зріст і кремезний, з сивиною і з великою лисиною, з жовтим, навіть зеленкуватим, набряклим від постійного пияцтва обличчям і припухлими повіками, з-за яких блищали маленькі, мов щілинки, але збуджені червонуваті очиці. Та щось було в ньому дуже дивне, в погляді його світилася начебто навіть захопленість,— може статися, там були і тяма, і розум,— та водночас прозирало немов і божевілля. Одягнений він був у старий, зовсім зношений чорний фрак з обірваними ґудзиками. Один тільки ще якось тримався, на нього він і застібався, певно все ще стараючись дотримуватись вимог пристойності. З-під нанкового жилета стирчала манишка, вся зібгана, забруднена і залита. Обличчя його було голене, як годилося чиновникові, але і давно, так що вже густо почала проступати сиза щетина. Та й у манерах його справді було щось солідно-чиновницьке. Але він хвилювався, куйовдив волосся і підпирав іноді, в тузі, обома руками голову, поклавши продрані лікті на мокрий і липкий стіл”. (Семен Захарович Мармеладов.)
* *Дуня Раскольникова (Авдотья Романівна).*
* *Матір Дуні й Родіона (Пульхерія Олександрівна*).

Біблійні мотиви, символізм та поліфонізм у романі

* Проблема долі людства (криза суспільства й апокаліптичні прогнози). Біблійні образи у видіннях героїв.
* Історія про воскресіння Лазаря в романі, її символічне значення.
* Чистота та співчуття до оточуючих в образах Соні Мармеладової, Дуні Раскольникової, Миколки.
* Символізм порівняння паралелі Свидригайлов—Іуда.
* Використання чисел за біблійними мотивами.
* Релігійні образи хреста та Євангелія.
* Роль Євангелія в романі й у житті Ф. М. Достоєвського.
* Символізм зображення Петербурга.
* Символізм назви.
* Поліфонічний тип художнього мислення твору.

Висновок: Розуміння Ф. М. Достоєвським сутності мистецтва сприяло створенню особливих форм реалістичної творчості. Твори митця є яскравим свідченням того, що письменник водночас був геніальним психологом, інтелектуально глибоким філософом та пристрасним публіцистом. У творах Достоєвського реалістичні сцени страждань поєднано з філософською символікою, публіцистичні газетні факти — із фантастикою, логічні абстраговані категорії — із елементами інтуїтивізму. Письменник збагатив жанр реалістичного роману XIX ст. новими художніми ознаками. Улюблений метод митця — зібрати значну кількість своїх героїв в одному місці та змусити розкрити свої характери у зіткненні почуттів та ідей, ніби без жодного втручання автора-оповідача.

У своїх романах письменник відстоював людську особистість, право на пошук сенсу життя, гідність «бідних людей». Як і його герої, Ф. Достоєвський шукав істину, відчував внутрішню боротьбу між вірою в Бога та зневірою. Його творчий подвиг — утвердження гуманістичних і християнських ідеалів. Письменник Д. Мережковський писав, що «Достоєвський дав нам усім, учням своїм, найвеличніше благо, яке може дати людина людині: відкрив шлях до Христа».

Підсумкові запитання і завдання:

Для всіх:

* підготувати запитання для одногрупників за змістом роману

Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара” (взаємозапитання), уміти характеризувати образ Раскольникова.

* виписати портрети сестри і матері Родіона.

Для охочих: переглянути одну з екранізацій твору (за власним вибором).

Тема 14-15. Оскар Вайльд. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі О. Вайльда «Портрет Доріана Ґрея». Система образів. Еволюція героя і шлях до самознищення. - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ.

Естетизм виник в Англії наприкінці XIX ст. як реакція на пуританський стиль вікторіанської доби. Художнім чинником зародження таких поглядів була ідея «мистецтва заради мистецтва», що існувала ще з античних часів. Естетизм виник на противагу реалізму, який висвітлював соціальні проблеми. Прихильники естетизму вважають, що література не повинна виконувати моральну місію, навчати добра, справедливості, що вона байдужа до проблем добра і зла. Мистецтво має служити красі, яка є вищою за життя. Представники: Волтер Пейтер, Алджернон Чарлз Свінберн, Артур Саймонс,

 Джон Раскін, Обрі Бердслі, Оскар Вайльд.

«У своє життя я вклав увесь мій геній, у свої твори я вклав тільки талант»: ці слова належать ***Оскарові Вайльду — видатному британському прозаїку, драматургу, поету, естету кінця XIX ст.*** Його життя було наскільки яскравим, настільки й трагічним. Оскар Вайльд одноосібно здійснював революцію в англійському суспільстві — революцію в моді. Він з’‎являвся на суд публіки в ним самим вигаданому запаморочливому вбранні. Це могли бути і короткі штани з шовковими панчохами, і розшитий квітами жилет з рукавичками лимонного кольору в поєднанні з пишним мереживним жабо, і черевики зі срібними пряжками. Неодмінним аксесуаром його одягу була лілія (символ смерті) у петлиці або квітка соняшника (жага життя) у руці. А найбільш разюче — це те, що у цьому не було жодної клоунади: бездоганний смак давав змогу Уайльду поєднувати непоєднуване. Вайльд навіть життя сприймав як різновид мистецтва: завдання художника (та й кожної людини) письменник убачав у тому, щоб стати творцем свого життя. Можливо, тому біографія самого митця схожа на легенду, що ожила.

Рис.1. Життя та творчість Оскара Вайльда

У трактаті «Занепад брехні» О. Вайльд сформулював ***основні принципи естетизму:***

• велич і вічність мистецтва;

• самодостатність мистецтва;

• вищість мистецтва над істиною та мораллю;

• захоплення прекрасним;

• естетична увага до відчуттів, вражень людини;

• зображення краси в усіх її проявах;

• проголошення насолоди як найвищого сенсу існування (гедонізм)

Теорія літератури

Естетика — наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві.

Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному й особистому житті людей.

Гедонізм — ідеалістичний напрям в етиці, за яким задоволення, насолода є найвищим благом, метою життя.

Парадокс — думка, судження, що суперечить здоровому глузду (іноді тільки на перший погляд).

Пуританізм — релігійно-політичний рух буржуазії в Англії та Шотландії XVI-XVII ст. за дотримання чистоти звичаїв, високої моральності.

Аморалізм — заперечення моралі, відмова від принципів совісті, честі, справедливості Пуританізм — релігійно-політичний рух буржуазії в Англії та Шотландії XVI-XVII ст. за дотримання чистоти звичаїв, високої моральності.

Симфонія — гармонійне поєднання множини різноманітних звуків, кольорів, тонів тощо.

Рис.2. Естетизм Вайльда у творах

«Портрет Доріана Ґрея» — єдиний роман О . Вайльда, задум якого виник 1884 р. Про це розповідає автор книги «Життя О. Вайльда» Хескет Пірсон:

«Уайльд мав звичку зазирати до майстерні художника Безіла Ворда, одним із натурників якого був юнак разючої краси... Після завершення портрета юнак пішов, і Уайльд вигукнув:

— Ах, як шкода, що таке прекрасне створіння рано чи пізно постаріє!

— На жаль,— погодився художник, а потім додав: — Як було б добре, якби його зовнішність ніколи не змінювалася, а замість нього старів і вкривався зморшками його портрет!

Оскар Уайльд подякував своєму другові за ідею, надавши художнику в романі ім’‎я Безіла Голворда».

Твір, який посів почесне місце серед найвизначніших шедеврів світової літератури, було написано 1890 р. лише за три тижні. Після його публікації в суспільстві зчинився скандал. Англійська критика одностайно визнала роман аморальним. Окремі критики навіть вимагали заборонити його, а автора засудити. Уайльда звинувачували в образі суспільної моралі. Однак пересічні читачі сприйняли твір із захопленням.Це роман про співвідношення краси зовнішньої і внутрішньої.

Таблиця . Анкета роману О. Вайльда “Портрет Доріана Ґрея”

Видання:	уперше вийшов друком 20 червня 1890 р. у журналі *Lippincott’s Monthly Magazine*. Другу редакцію, у якій автор дещо доповнив та змінив твір, дописав нові розділи, читачі побачили окремою книжкою у квітні 1891 р.
Літературний рід:	епос.
Жанр:	інтелектуальний роман.
Літературний напрям:	синтез романтизму, реалізму, імпресіонізму, естетизму.
Тема:	мистецтво та краса (історія життя і смерті молодого красеня Доріана Ґрея).
Ідея:	врода й мораль не мають нічого спільного; велич справжнього мистецтва.
Композиція роману:	роман містить передмову (25 афоризмів) та 20 розділів.
Експозиція:	у майстерні художника Безіла Голворда триває робота над портретом Доріана Ґрея.
Зав’язка:	фатальне бажання Доріана Ґрея.
Розвиток подій:	кохання та самогубство Сібіл Вейн → портрет — дзеркало душі Ґрея → утілення ідей гедонізму лорда Генрі у житті Доріана Ґрея → убивство Безіла → смерть Джеймса Вейна → лицемірство Доріана щодо Гетті Мертон.
Кульмінація:	замах на портрет.
Розв’язка:	смерть Доріана Ґрея.
Головні герої:	натурник Доріан Ґрей, художник Безіл Голворд, лорд Генрі Воттон, кохана Доріана Сібіл Вейн, її матір та брат Джеймс, хімік Алан Кемпбел.
Проблематика:	■ мистецтво та мораль; ■ співвідношення внутрішньої краси та зовнішньої вроди; ■ зв’язок між життям та мистецтвом.
Провідні ознаки:	■ інтелектуалізм; ■ естетизм; ■ парадокс.

Сюжетний ланцюжок подій роману. Художник Безіл пише портрет прекрасного юнака Доріана Ґрея і розмовляє зі своїм другом лордом Генрі. Незабаром приходить і сам натурник, краса якого зачаровує Безіла й лорда Генрі **→** портрет закінчено, і Доріан мріє вголос: “Якби портрет мінявся, а я міг завжди залишатися таким як є!”; Безіл дарує йому портрет → Доріан поринає у світське життя (під упливом лорда Генрі) і закохується в акторку Сібіл Вейн → закохавшись у Доріана, Сібіл уже не може так гарно грати, але Доріан кохав не її, а зіграних нею героїнь → дівчина скоює самогубство, а на портреті Доріана з’являється зморшка → наступні 12 років Доріан шукає розради як у мистецтві, так і в притонах → Безіл намагається напоумити Доріана, той показує йому портрет, а потім убиває художника → шантажуючи хіміка Кемпбела (свого колишнього супутника в гульбищах), Доріан позбавляється тіла Безіла → шлях насолоди, розпусти й деградації, уплив Доріана на інших людей → смерть Алана Кемпбела → смерть Джеймса Вейна → спроба розпочати все знову й одружитися з Гетті Мертон → одного разу вночі Доріан кинувся на портрет із ножем. Слуги, які прибігли на його крик, побачили мертве тіло потворного стариганя, а портрет набув своєї первозданної краси.

1.Знайомство лорда Генрі з Доріаном Ґреєм.

2.Дивне бажання Доріана.

3.Самогубство Сібіл Вейн.

4.Убивство Безіла Голворда.

5. Доріан ховає портрет на горищі.

6. Самогубство Алана Кемпбела.

7. Загибель Джеймса Вейна.

8. Смерть Доріана Ґрея.

За ланцюжком можна легко визначити ознаки естетизму в романі О. Вайльда “Портрет Доріана Ґрея”, які викладені у передмові роману.

■ Проблема величі й вічності мистецтва.

■ Замилування прекрасним.

■ Зображення краси у всіх її проявах.

■ Теоретик та ідеолог естетизму — лорд Генрі.

■ Творці прекрасного — безіл Голворд та Сібіл Вейн (ідея самовідданого служіння високому мистецтву).

■ життя наслідує мистецтво.

■ Порожня краса (Доріан Ґрей) гине, а мистецтво (портрет) залишається.

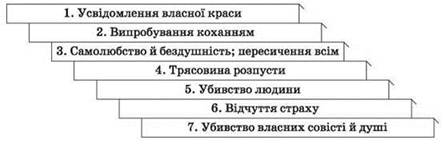
■ Мистецтво вище за істину й мораль.

■ Естетична увага до почуттів, вражень людини. ■ Проголошення насолоди як вищого сенсу існування (гедонізм).

Таблиця 2. Зміни в «портреті-душі» Доріана Ґрея та вчинки й дії, які призвели до цих змін

Зміни зовнішності героя	Зміни в «портреті-душі»	Учинки й дії Доріана Ґрея
Краса й пишність молодості	Складка жорстокості біля рота	Егоїстичне ставлення до Сібіл Вейн
Розквіт краси й привабливості	Хтива посмішка, огидна волога, червона й лискуча	Убивство Безіла Голворда
Незмінно вродливий	Жахлива зіпсованість зсередини	Смерть Алана Кемпбела
Такий само молодий і красивий	Хитрувата лицемірна посмішка	«Пощада» Гетті Мертон
Мрець у вечірньому костюмі, змарнілий, аж погляд вернуло	Кров із пальців рук і ніг ніби крапала. Портрет господаря у блиску чарівної юності та вроди	Знищення «портрета-душі»

Рис. 2. Деградація головного героя роману О. Вайльда

Для Доріана його портрет — це його совість, душа.

Образ Доріана Ґрея в романі долає певні етапи розвитку. Спочатку натурник постає перед нами щирим і відкритим юнаком, потім поступово потрапляє під згубний уплив ідей лорда Генрі, але намагається їм протистояти. Переламним моментом у розвитку образу головного героя твору є смерть Сібіл Вейн, яка, на думку Доріана Ґрея, єдина могла не спокуситися розмовами лорда. Після її смерті Доріан Ґрей стає свідомим провідником ідей Генрі Воттона, власноруч реалізує провідні засади його філософії. Він поширює ці ідеї на оточуючих, отруюючи певну частину молоді, і на його боці вагомий доказ — його краса. Ніхто не вірить, що він веде аморальний спосіб життя, йому довіряють, оскільки обличчя його чисте та спокійне, а очі випромінюють лагідний блиск. Отруюючи ідеями лорда Генрі оточуючих, Доріан Ґрей скалічує життя багатьох. Так само він руйнує власну душу.

Портрет — головний символ роману. Портрет доріана Ґрея, створений художником Безілом голвордом, є багатозначним символом. Це символ справжнього мистецтва, яке виявляє не тільки зовнішнє, а й глибоко приховане, змальовує людську душу, навіть незалежно від волі митця. З іншого боку, портрет — це віддзеркалення внутрішнього життя героя, його вад, аморальності, злочинів. Портрет, як магічне дзеркало, відображає сутність буття, його світлі й темні ознаки. Водночас портрет свідчить про невмирущість краси мистецтва. Визначивши хворобу, показавши всі вади людської душі, портрет після смерті доріана Ґрея, який усвідомив хибність бездушного життя, знову засяяв вічною красою. отже, справжня краса здатна відроджуватися знову. Заперечивши мораль у мистецтві, у своїх афоризмах, О. Вайльд фактично довів у романі, що сила мистецтва виявляє жахливі наслідки аморальності, показує людині саму себе справжню. Тож мораль і мистецтво тісно пов’язані: мистецтво слугує утвердження моралі в житті, за допомогою краси має допомогти духовному прозрінню людини. Особливості стилю. о. уайльд відкрив новий період роману. Тяжіння до розкриття складних філософських проблем, розумові рефлексії героїв та автора, зображення протиборства ідей є ознаками інтелектуального роману, який набув розвитку у XX ст. у романі «Портрет Доріана Ґрея» пересікаються різні погляди на мистецтво, його природу й мету. Ці точки зору уособлюють естет-художник Безіл і гедоніст лорд Генрі. Але особливість їхніх суперечок полягає в тому, що вони, відстоюючи засади естетизму, борються не один з одним, а разом проти загальноприйнятого, усталеного, традиційного погляду на мистецтво, життя та мораль. Думку про самодостатність мистецтва стверджує художник, який відчуває красу, творить її, віддає їй свою душу. лорд генрі проповідує насолоду від життя й мистецтва. Практичне втілення естетичних ідей у життя уособлює доріан Ґрей. Бездумне наслідування ідей, як і одягу чи модних аксесуарів, завжди небезпечне. Пам’ятаючи про парадоксальне мислення О. Уайльда, можна припустити, що життя Доріана Ґрея — це не тільки заперечення зв’язків мистецтва з моральними принципами, як доводив естетизм, а й доказ основної ідеї письменника про розвиток мистецтва за власними законами, які не збігаються із законами життя. Ідеолог Генрі Воттон не робить нічого аморального, власне, естетизм — це не шлях до злочину. Фантастичний поворот сюжету доводить хибність позиції Доріана Ґрея, який естетичними ідеями виправдовує власні злочини.

Передусім сам герой, адже він мав вибір — «іти сходинками вниз чи вгору»; лорд Генрі, який прищепив юнакові (недосвідченій людині) небезпечні думки, розбудив і підігрів темні пристрасті в його душі; суспільство, яке спостерігало за його моральним падінням; «отруйні» книги та ін.

Підсумки:

* Естетизм — філософська теорія, яка обстоює пріоритет краси й мистецтва. Ідеї естетизму відображено в романі О. Вайльда «Портрет Доріана Ґрея».
* Фантастичний прийом створення чарівного портрета допомагає письменникові порушити у творі важливі проблеми: краса зовнішня та духовна, сутність мистецтва й призначення художника, мистецтво та мораль, мистецтво й життя
* Портрет — символ людської душі, совісті, прихованої сутності буття, а також утілення вічної краси й сили мистецтва, яке здатне показати людині саму себе.
* Коли не збігаються зовнішня й внутрішня краса, це може призвести до жахливих наслідків, стверджує О. Вайльд.
* «Портрет Доріана Ґрея» є інтелектуальним романом, у якому виявилися не тільки реалістичні елементи, а й ознаки раннього модернізму, що був споріднений із романтизмом.

Підсумкові запитання і завдання:

Для всіх: за підручником та опорними конспектами повторити вивчене за темою “Роман ХІХ ст.”

Для охочих: переглянути художній фільм “Вайльд” (1997; Велика Британія, Німеччина, Японія; реж. Б. Ґілберт).Індивідуальне: повторити характеристику образів) за правилами рольової гри “Перевтілення” (образи для характеристики: Родіон Раскольников, Доріан Ґрей, Жульєн Сорель, Емма Боварі).

Тема 16. Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця ХІХ – початку ХХ ст. Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка « Квіти зла» . Поезії «Альбатрос», «Відповідності» - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Злам століть у нашій свідомості асоціюється з потрясінням, передчуттям чогось невідомого, навіть кінця світу. Такою тривогою й невпевненістю в майбутньому, посиленою загальною кризою — економічною, політичною, культурною — відзначалися й настрої людей на порубіжжі ХІХ-ХХ ст. Німецький філософ Фрідріх Ніцше проголосив: «Помер Бог» — і людство опинилося на роздоріжжі думок, моралі, віри. Осягнути сучасність з позиції розуму виявилося неможливим, тому почалися активні пошуки нових форм пізнання дійсності мистецтво також відшукувало нові способи відображення змін, що сталися насамперед у людській свідомості. На межі XIX–XX ст. відбулася зміна мистецьких форм. Романтизм і реалізм відійшли на другий план, поступилися місцем новому явищу — модернізму, який став естетичним вираженням духовного перевороту й домінував до останньої третини XX ст. Література модернізму ввібрала філософські й моральні проблеми доби, збагатила худож ній досвід людства новими течіями й стилями. але формуванню модернізму й оформленню його як цілісної художньої системи передував перехідний період, що отримав назву«декаданс».

Декаданс (фр. decadence — занепад) — узагальнена назва кризового світосприйняття, яке виявляється в літературі, мистецтві, культурі. Уперше цей термін використав поет Т. Готьє 1869 р. в передмові до книжки Ш. Бодлера «Квіти зла». на межі XIX–XX ст. декадентське світовідчуття поширилося в багатьох країнах. Декадентський герой — це людина, яка відчуває свою відчуженість у світі, втрату моральних ідеалів і віри в майбутнє. Вона не сприймає брутальної дійсності, надаючи перевагу самозаглибленню й самоспогляданню. основними мотивами письменників-декадентів були сум, відчай, песимізм, розчарування, скарги беззахисної душі. Підкреслена хворобливість і згасання життя стають улюбленими темами, джерелом витончених переживань. (А.Стріндберг, В. Винниченко, М. Арцибашев та ін.)

Модернізм (фр. modern — сучасний, найновіший) — загальна назва нових літературно-мистецьких течій XX ст. нереалістичного спрямування, що утворилися як заперечення традиційних форм та естетики минулого. Виник у 60–70-х роках XIX ст. у Франції (Ш. Бодлер, П. Верлен, а. рембо та ін.), невдовзі поширився в Бельгії (група «молода Бельгія»), Польщі («молода Польща»), Росії (О. Блок, І. Анненський, О. Мандельштам та ін.), Австрії (Р. М. Рільке) та інших країнах. Урешті став однією з визначальних прикмет літератури XX ст.

У розвитку модернізму виокремлюють два етапи: ***ранній*** (остання третина XIX — 10-і роки XX ст.) і ***зрілий*** (з 10-х років XX ст. до останньої третини XX ст.). ***Ранній модернізм*** — це умовна назва ранніх модерністських течій, що виникли в останній третині XIX ст. й передували остаточному формуванню модернізму як нового культурного напряму (символізм, імпресіонізм, неоромантизм). ***Зрілий модернізм виник у 10-х роках XX ст***. у ньому простежуються відхід від позиції зневажливого заперечення дійсності до її освоєння, пошук нових форм одухотворення ре альності, що найвиразніше виявилося в поезії пізнього Р.М. Рільке, Ґійома Аполлінера, Т.С. Еліота, Б. Пастернака та ін. До зрілого модернізму належать такі течії, як: імажизм, акмеїзм,експресіонізм, екзистенціалізм, , сюрреалізм, футуризм, акмеїзм, авангардизм, кубізм, абстракціонізм та ін.

Імпресіонізм (фр. impression — враження) — течія модернізму, що характеризується ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень і спостережень, мінливих миттєвих відчуттів і переживань. Представниками були брати Е. і Ж. Ґонкур, А. Доде, Гі де Мо пассан, П. Верлен (Франція); С. Цвейг, А. Шніц лер (Австрія); С. Віткевич, С. Жеромський (Польща); М. Коцюбинський, М. Вороний (Україна).

Символізм (з грецьк. symbolon — знак, символ, ознака) — одна з течій раннього модернізму, у якій замість художнього образу, що відтворює певне явище, використовується художній символ, що є знаком мінливого «життя душі» і пошуку «вічної істини». У Франції найвідомішими представниками символізму були П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме; у Бельгії — М. Метерлінк, Е. Верхарн; у Німеччині — С. Георге; в Австрії — Р. М. Рільке, Г. Гофмансталь; у Росії — В. Брюсов, Андрій Бєлий, О. Блок.

Неоромантизм. Визначальною ознакою цієї ранньої течії модернізму є подолання розриву між ідеалом і дійсністю, характерною для романтизму, завдяки могутній силі особистості, здатної перетворити бажане на дійсне. Характерні ознаки неоромантизму проявляються у творчості К. Гамсуна, Г. Гауптмана, Р. Л. Стівенсона, Р. Кіплінга, представників «Молодої Польщі», М. Гумільова.

Основні теми модерністської літератури

* + Ізольованість особистості, її відчуження й приречення на самотність.
  + Знеособлення людини.
  + Напружене переживання скінченності життя.
  + Змалювання мертвої механістичності сучасної цивілізації.
  + Критичне ставлення до історії, зосередження на загальних засадах буття та ін.

Характерні ознаки модернізму*:*

* + Настанова на елітарність мистецтва.
  + Відмова від принципів об’‎єктивного аналізування дійсності, надання переваги суб’‎єктивному.
  + Посилена увага до художньої форми.
  + Руйнування традиційного сюжету, композиції, засобів зображення персонажів.
  + Широке використання елементів умовності та фантастики для створення ірреального світу; модернізація міфів, використання потоку свідомості та ін.

Зачинателем модернізму в літературі — Шарль Бодлер, якого сучасники називали «королем поетів, справжнім Богом», «апостолом сучасності» та водночас аморальною людиною, напівбожевільним. Про його твори сперечалися і сперечаються донині — літературознавці, поети, пересічні читачі. Усесвітнє визнання прийшло до поета лише через 100 років після того, як його не стало. Письменник залишив по собі поетичний світ, де душа веде одвічний двобій із самою собою, але ніколи не зупиняється у постійних пошуках незнаної та прекрасної Таїни. Шарль Бодлер — поет, політичний діяч, журналіст, мистецтвознавець, неперевершений перекладач новел Едґара Аллана По. Бунтівний за характером, він почав творити на нових творчих та естетичних засадах, увів у літературу поняття модерн, який вважають предтечею символізму Багато поетів наступних поколінь узяли його творчість за взірець.

**

Стислий огляд життя Шарля Бодлера

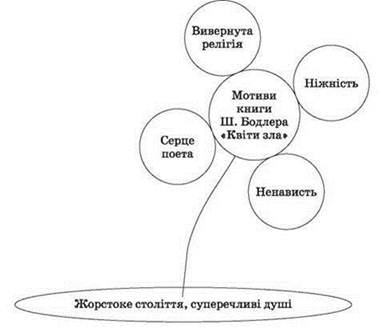
Поет народився 9 квітня 1821 р. у Парижі. Батько, від якого він успадкував витонченість манер і любов до мистецтва, помер, коли хлопчикові виповнилося 6 років; наступного року мати вийшла заміж удруге — за жака Опіка, який згодом став генералом та депутатом і був для Бодлера втіленням самозакоханості й обмеженості. Вітчим запровадив у будинку сувору дисципліну, що пробудило в Шарлеві бунтарський дух. Залишившись без звичного материнського піклування, Шарль після другого заміжжя матері почувався дуже самотнім і нікому не потрібним. Це відчуття посилилося під час його навчання в коледжах. Хлопець не міг спокійно згадувати роки, проведені далеко від родинного затишку, серед нерозуміння однолітків та вчителів. Виключили його з навчального закладу через відмову видати товариша й відверту заяву про те, що він віддає перевагу будь-якому покаранню перед зрадництвом. Надто сміливу й незалежну поведінку Бодлера вітчим сприймав як виклик. Коли юнакові виповнився 21 рік, рідні, стурбовані поведінкою й боргами Шарля, отримали від суду дозвіл на нагляд за його фінансами, тому митець до кінця життя залежав від подачок родини.

Підштовхнуло до творчості Бодлера знайомство 1846 р. з творчістю Е. А. По, із поетичними теоріями й темами творів якого він себе ототожнив. Упродовж II половини 1840-х рр. Шарль Бодлер пише чимало поезій, бере активну участь у революції 1848 р. у Франції. Після першого видання 1857 р. збірки поезій “Квіти зла” поета притягли до суду за звинуваченням у неморальності. Осуд супроводжує поета, він злидарює та страждає від переслідувань кредиторів, а 1858 р. тяжко захворює. 1864 року стан здоров’я Бодлера настільки погіршився, що останні роки його життя фактично були тривалою агонією. Помер поет 31 серпня 1867 р. у Парижі.

Головним твором Шарля Бодлера є збірка поезій “***Квіти зла”,*** над якою він працював упродовж майже всього життя. *Збірка містить 6 розділів: “Сплін та Ідеал”, “Паризькі картини”, “Вино”, “Квіти зла”, “бунт” і “Смерть”.*

В одному з варіантів передмови до збірки Бодлер писав: *“Франція переж*иває фазу вульгарності. Париж — центр випромінювання універсальної глупоти*”.* Свідомо відкинувши переваги романтичної поезії, поет сподівався зробити сенсацію — і зробив. Навіть назва “Квіти зла” одних шокувала, натомість інші були від неї у захваті. Це передусім були нападки на поетичні умовності, що набули форми найвідомішої з його збірок, опублікованої 1857 р. Бодлер писав: “*Прославлені поети давно поділили між собою найбагатші провінції поетичних володінь... Отже, я маю започаткувати щось інше...”* Що ж було у цій збірці такого, за що автора навіть притягли до суду, який він програв? Що це: короткозорість оточуючих чи виклик суспільству з боку автора? Для того щоб відповісти на поставлені запитання, пориньмо у поетичний світ “Квітів зла”. У творчості Ш . Бодлера поєдналися романтичні й символічні елементи. Вірші збірки мають двопланову структуру, де на передньому плані зображені предмети, емпіричні явища, конкретні деталі, за якими прихована ідея, абстракція, що перетворює конкретні образи на символи: автор утверджує велич душі, що прагне високого ідеалу, краси, духовності, а натовп не розуміє цих поривань — духовність беззахисна перед грубою дійсністю, тому й гине, залишаючи пам’‎ять про високий злет.

Рис. ***Схема мотивів книги «Квіти зла».***

«Альбатрос» Ш. Бодлера

Вірш було написано 1842 р. під час поїздки на острів Маврикій. Шарль, перебуваючи 10 місяців на кораблі під наглядом капітана та спостерігаючи за птахами, розмірковував над власною долею.

У перших рядках автор розповідає, як матроси задля розваги ловлять величних альбатросів, «що люблять пролітати слідами кораблів». Альбатрос — величний птах, володар морських просторів, що супроводжує кораблі. На палубі він має вигляд дуже безпорадний. Авторові шкода альбатроса; свій біль і сум він передає, підкреслюючи велич цього птаха в небі й безпорадність на землі. Поступово цей образ починає символізувати самого поета та долю митця в людському вирі життя.

Шарль Бодлер не знаходить розуміння поміж людей, тому не може злетіти думкою, а «волочить... крила велетня по землі».

Альбатрос, тобто сам поет, — це світ прекрасного, добра моряки — зло, символ людства, яке пливе на своєму судні у безмежжі всесвіту море — символ життя; корабель, човен — людська доля; грім, гроза, блискавка — життєві негаразди. В «Альбатросі» стверджується божественна сила мистецтва, якнайповніше втілена у постаті поета він не може протистояти суспільству, як птах — матросам. Натовп не розуміє його. І тут зло перемагає добро. Але прекрасне завжди вище за потворне, навіть коли гине мистецтво й особистість вищі за натовп. Такою є позиція автора.

АЛЬБАТРОС

Буває, моряки піймають альбатроса,

Як заманеться їм розваги та забав.

І дивиться на них король блакиті скоса —

Він їхній корабель здалека проводжав.

Ходити по дошках природа не навчила —

Він присоромлений, хода його смішна.

Волочаться за ним великі білі крила,

Як весла по боках розбитого човна.

Незграба немічний ступає клишоного;

Прекрасний в небесах, а тут — як інвалід!..

Той — люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього,

Каліку вдаючи, іде за птахом вслід!

Поет як альбатрос — володар гроз та грому,

Глузує з блискавиць, жадає висоти,

Та, вигнаний з небес, на падолі земному

Крилатий велетень не має змоги йти. (*Переклад Дмитра Павличка*)

У вірші розкрито тему трагедії митця в духовно ницому суспільстві. З прекрасного птаха, який ще недавно літав у високому небі, а раптом опинився на палубі корабля, незграбний та безпомічний, глузують матроси. Вони перекривляють і знущаються з нього. А він, утративши колишню силу, не в змозі протистояти безжалісній юрбі. Ця яскрава алегорія викликає в читача відповідні почуття: ненависть до жорстокості та бездуховності, любов до прекрасного та високого. Віддаючи данину романтичним традиціям, письменник разом із тим утверджує принципи нового мистецтва — модернізму. Він неодноразово наголошує на могутній владі поезії та поета, бо вони — володарі вищої сфери духу. Образ митця всіляко возвеличується, адже він здатен «літати» на крилах власної фантазії.

Вірш «Відповідності» — своєрідний маніфест символістів — було написано 1855 р.; у всіх виданнях збірки «Квіти зла» він четвертий у циклі. У цьому вірші зв’‎язку між людиною і символом передує натяк про «неясні слова», тобто про затемнення змісту слів.

І ці «неясні слова» бентежать людину, адже вона не може осягнути таємниці природи лише розумом, вона може заплутатися у «лісі символів», як у своїй підсвідомості тому крізь них людина йде і в них людина тоне.

Образи й метафори використано не для опису конкретних реалій, предметів та фактів, а для символічного позначення ними певних ідей, універсальних явищ буття. Це зумовило в бодлерівській поетиці тенденцію до переростання образів у символи, а також прагнення навіювання читачеві певних настроїв та душевних станів.

ВІДПОВІДНОСТІ

Природа — храм живий, де символів ліси

Спостерігають нас і наші всі маршрути;

Ми в ньому ходимо, й не раз вдається чути

Підмурків та колон неясні голоси.

Всі барви й кольори, всі аромати й тони

Зливаються в могуть єдиного єства.

І зрівноважують їх вимір і права

Взаємного зв’язку невидимі закони.

Є свіжі запахи, немов дітей тіла,

Є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі,

Розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола,

Як ладан і бензой, як амбра й мушмула,

Що опановують усі безмежні речі;

В них — захват розуму, в них відчуттям — хвала. (Переклад Дмитра Павличка)

Про збірку «Квіти зла» поет говорить: «У цю жорстоку книгу я вклав усе своє серце. Усю свою ніжність, усю свою релігію (вивернуту). Усю свою ненависть...». І пояснює витоки: «Ще в ранньому дитинстві я мав у своєму серці два протилежних відчуття: жах перед життям та захват від життя»; «лише сягаючи найглибших прірв падіння, уява за законом протилежності запалює свічадо найвищих ідеалів».

А ось відгуки представників наступних поколінь:

• ««Квіти зла» Ш. Бодлера — це квіти, що виросли в нашій суперечливій душі на ґрунті жорстокого ХХ століття» (Олександр Олесь);

• «Книга ця — душа і життя поета цілком, із його лазуровими мріями, його культом краси, його шаленими пристрастями. Це глибоко символічна біографія поета» (О. І. Урусов).

• Оберіть вислів, який є найближчим до вашого розуміння збірки «Квіти зла» Ш. Бодлера, розкрийте його значення відповідь аргументуйте.

Підсумкові запитання і завдання:

Для всіх:

* уміти виразно читати, аналізувати поезії Ш. Бодлера;
* визначати літературні напрями за їх ознаками;
* написати твір (есе) за поезіями Ш. Бодлера.

***Для охочих*:** вивчити напам’ять вірш « Альбатрос».

Тема 17. Поль Верлен.Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія» - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Сприйняття музикальної стихії як першооснови життя й мистецтва — один із провідних принципів символізму. Поезія символізму не висловлювалася логічною мовою понять, вона виникала з “духу музики”, передаючи ліричний настрій за допомогою звуків. Звідси — мелодійний характер лірики символістів. Слово для них — передусім музика, а не зміст. Талановитий французький поет-символіст Поль Верлен належав до тих поетів, які сприймають світ завдяки звукам. Із цим пов’язаний девіз митця .Музикальність поезії Верлена — це не просто звукопис: це музикальна стихія. Звук у його віршах передає не тільки відчуття й переживання автора, а також явища зовнішнього світу. Саме з музикою поезії Поля Верлена ми і познайомимося.

Поль Марі Верлен народився З0 березня 1844 р. в м. Меці (Франція) у сім’ї військового інженера. Після відставки батька родина переїхала до Парижа, де минули шкільні роки майбутнього поета. У 1862 р. він закінчив ліцей та вступив на юридичний факультет університету. Але захоплення юриспруденцією швидко минуло, до того ж матеріальний стан родини погіршився. У 1864 р. Поль улаштувався працювати службовцем у мерії. Вірші почав писати ще в шкільні роки. Один із них («Смерть») у 1858 р. надіслав В. Гюго, класику французької літератури. У 1863 р. вперше було надруковано сонет П. Верлена «Пан Прюдом», який свідчив про захоплення групою «Парнас». У другій половині 1860-х років він приєднався до цього об’єднання. Поет цікавився риторикою, вивчав іноземні мови, читав Ш. О. Сент-Бева, Ш. Бодлера, Т. Банвіля, відвідував літературні салони. Велике враження на нього справив Л. де Ліль, навколо якого згуртувалися молоді письменники, які видавали збірник «Сучасний Парнас», де друкувався й П. Верлен. Однак поет шукав власний шлях, відмінний від об’єктивістської поезії парнасців. Книжка «Квіти зла» Ш. Бодлера дала поштовх до розвитку імпресіоністичних вражень, символістських образів. П. Верлен прагнув до втілення в поезії порухів душі, відтворення ліричних настроїв і переживань. У 1860-х роках вийшли друком збірки «Сатурнічні поезії» (1866) і «Вишукані свята» (1868). Вони визначили новий крок у розвитку літератури, відкривши шлях до символізму. Схвальні відгуки на збірки дали А. Франс і В. Гюго, відзначивши своєрідність молодого таланта, «неподібного до своїх сучасників». Наприкінці червня 1869 р. поет познайомився зі своєю майбутньою дружиною Матильдою Моте, а 1870 р. одружився з нею, мріючи про сімейний затишок. До збірки «Добра пісня» (1870) увійшли твори, які він присвятив дружині. Однак надії на щасливе подружнє життя не справдилися. З М. Моте він прожив зовсім не довго. У лютому 1871 р. поет отримав лист з маленького провінційного м. Шарлевіля від тоді ще не знаного вісімнадцятирічного А. Рембо з кількома його віршами. Вони викликали в П. Верлена захоплення. У листі-відповіді поет запросив його до Парижа. Познайомившись, вони заприятелювали. У 1872 р. юнаки поїхали до Англії й Бельгії, подорожували країнами Європи. Приятельські стосунки поетів ледве не обірвав постріл із револьвера: під час сварки в липні 1873 р. П. Верлен поранив А. Рембо, за що був засуджений брюссельським судом до дворічного ув’язнення. У в’язниці він написав вірші, які ввійшли до збірки «Романси без слів» (1874). Ці поезії — вершина музикальності П. Верлена. Кожна з них — справжня пісня душі, сумна та весела, загадкова й мрійлива. У цей час поет дізнався, що його дружина порушила справу про розлучення. Коли 16 січня 1875 р. він вийшов на волю, ніхто, крім старенької матері, не зустрічав його біля воріт в’язниці. У 1870–1880-х роках поет дедалі більше звертався до Бога. У католицтві він відчув силу, здатну протистояти брутальності життя та загальній зневірі. Релігійні настрої позначилися на його збірці «Мудрість» (1881). У 1884 р. були опубліковані збірка «Колись і недавно» і книжка літературно-критичних статей «Прокляті поети», до якої ввійшли нариси про шістьох поетів, зокрема про А. Рембо, С. Малларме та самого П. Верлена. Естетичні принципи поета набули завершених форм у збірках останнього періоду «Любов» (1888), «Щастя» і «Пісні для неї» (1891). «Найперше — музика у слові!» — під таким гаслом відбувалась еволюція митця, який утвердив у поезії імпресіонізм і водночас був метром символізму, хоча й не визнавав цього. П. Верлен очолив плеяду молодих поетів. Його вірші стали надзвичайно популярними. На традиційній церемонії обрання у Франції «короля поетів», яка відбулася 1891 р. після смерті Л. де Ліля, найбільше голосів було віддано П. Верлену. Проте визнання прийшло надто пізно: здоров’я митця значно погіршилося. Поет помер 8 січня 1896 р. у м. Парижі (Франція).

Умовно історія символізму починається з виходу друком 1857 р. “Квітів зла” Шарля Бодлера. Наступним кроком у розвитку цього напряму стали “Сатурнічні поезії” Поля Верлена, оприлюднені 1866 р. За твердженням астрологів, Сатурн — сумна й похмура планета. Верлен був переконаний, що він народжений саме під знаком цієї планети, тому не має щастя у житті. Твори Бодлера значно вплинули на молодого Верлена, сповнивши його серце похмурими та трагічними мелодіями, розвіявши юнацькі ілюзії й романтичні мрії. як наслідок — написання віршів із дивовижною вишуканістю й вигадливістю поетичної форми, милозвучністю та глибиною почуттів ліричного героя. через музику автор спробував передати весь діапазон вражень і емоцій. Вірші Верлена одразу привернули увагу читачів. А написаний 1874 р. вірш “***Поетичне мистецтво”*** поет уважав програмовим для себе.

Завдання	Очікуваний результат
■ Перекажіть своїми словами “рекомендації” П. Верлена щодо: а) обрання розміру; б) добору слів; в) використання тонів і відтінків. ■ Сформулюйте ідею, що об’єднує ці “рекомендації”	П. Верлен уважав, що розмір потрібно обирати такий, “*що плине*”, він також має бути “*млистим і легким, / А не тяжіть, немов закони*”. Розмір не має сковувати поетичної фрази. Його завдання — вивільняти енергію вислову, сприяти вираженню мінливого, неясного, нечіткого, невловимого. Такі самі вимоги висуває митець до добирання слів. На відміну від вимог класичної поетики, слова слід добирати не за принципом правильності, а у такий спосіб, щоб вони “*в рядку без вад бриніли*”, тобто захоплювали читача безпосереднім враженням, навіть якщо не зовсім зрозумілим. Найдосконалішими у віршах, на думку автора, є напівтони й відтінки: “*Люби відтінок і півтон, / Не барву — барви нам ворожі: / Відтінок лиш єднати може / Сурму і флейту, мрію й сон*”
■ Як ставиться П. Верлен до:) а)дотепів; б) риторики; в) рими? ■ Чим вони не задовольняють поета? ■ Що він протиставляє цим традиційнимлітературним прийомам?	У вірші “Поетичне мистецтво” поет особливо гостро критикує риму. Хоча сам автор на практиці не уникав римування, проте вважав, що рими — це щось загрозливе й небезпечне для сутності поезії: “*Коли не стежити за ними, / Далеко можуть завести*”. На думку автора, рима не має заважати невимушеному вираженню емоцій. Першого винахідника рими він називає “*дикуном*” і “*глухим* *хлопчаком*”, а звучання переобтяженого римами вірша порівнює із бряжчанням терпуга. Автор також не є прихильником риторики й дотепів, порівнюючи їх із “*часником із кухонь тих брудних*”, оскільки вони нівечать поезію
■ Яке з двох мистецтв, що протиставлені в поезії, єживим, а яке — мертвим? Доведіть своє твердження цитатами з тексту. ■ Спробуйте пояснити внутрішню логіку думки П. Верлена	Поет відмовляється визнавати “стару” поезію, оскільки вважає її мертвою: у ній невиразне, ледь помітне душевне тремтіння принесено у жертву зовнішній бездоганності; через це вона часто має вигляд досконалого, але бездушного витвору митця. З іншого боку, “нову” поезію він підносить, оголошуючи, що вона є специфічним поглядом на світ — “*поглядом з-під вуаллю*” або враженням сп’янілої людини. Утративши здатність бачити чітко, око привчається розрізняти напівтони й відтінки. Таке нове, запаморочливе світобачення є єдино можливим і справжнім, адже тільки відтінок здатен з’єднати реальність і сон, змалювати Всесвіт у містичній цілісності
■ Поясніть, у чому, за Верленом, полягає *принципмузикальності* в поезії	На думку Верлена, музикальна стихія — це новий тип поетичного мислення, нова поетика, зовсім інший принцип взаємодії звуку, смислу та слова. Поет має бути здатним сприймати таємницю буття не стільки розумом, скільки усіма почуттями, усіма інстинктами одразу. *Верленівська музикальність* — це новий спосіб спілкування поета зі своєю аудиторією: загадками, натяками, недомовленістю. Автор намагається налаштувати читача на сприйняття таємничого, просить умикати на повну потужність свою уяву, усі почуття, без останку віддаючись музикальній стихії. На противагу логічно-раціоналістичним принципам поезії минулого, Верлен проголосив необхідність створення іншого стилю в мистецтві — легкого, мелодійного й чуттєвого
Висновок. Поль Верлен виступив проти раціоналізму в поезії, проти штучності, риторики, вимагав від поета справжнього мистецтва, чистого подиху почуттів, тремтливого передавання вражень, закликав наблизити поезію до музики. Мелодику вірша він протиставив його смисловій чіткості, уважаючи лірику мистецтвом натяків і напівтонів. Слово для нього — насамперед музика, а не зміст	

У ***вірші “Осіння пісня”*** Поль Верлен звертається до осені, проте прикмет цієї пори року в тексті дуже мало: тут злилися осінній пейзаж і пейзаж душі. Улюблена поетом осінь у творі має семантику прощальної пісні (осінь — схил життя, близький кінець, за яким — небуття). Осінь (у значенні туга, смуток, холод, самотність, невлаштованість) співзвучна настрою ліричного героя, який, відчуваючи свій кінець, живе спогадами. У кожній строфі вірша мелодія та настрій змінюються. якщо у перших двох частинах тугу перериває заглиблення у минуле, то в третій — уповільнений ритм прискорено лютим вітром.

Основне емоційне тло вірша створила мелодія — повільна й одноманітна, сумна й дещо тривожна. Вона відобразила водночас стан осінньої природи та душевний стан ліричного героя, який поринув у дитячі спогади, та за хвилину знову опинився наодинці з осінньою журбою. “Осіння пісня”, на думку дослідників,— це асоціація душі, яка потрапила під владу фатальної долі. Головне для поета — створити відповідні враження й асоціації у читачів, схвилювати їх.

ОСІННЯ ПІСНЯ *Від їх плачу Кудись іду*

Ячать хлипкі, Я весь тремчу У даль бліду,

Хрипкі скрипки І ридаю, З гір в долину,

Листопада. Як дні ясні, Мов жовклий лист,

Їх тужний хлип Немов у сні, Під вітру свист —

У серця глиб Пригадаю. В безвість лину.

Просто пада. (Переклад Миколи Лукаша)

В історії французької літератури невідомо жодного випадку такої дивовижної творчої долі, як у Артюра Рембо. У літературу він увійшов на неповних 4 роки, але його творчість визначила подальші пошуки багатьох поетів не тільки Франції, а й решти країн світу. Поль Верлен назвав митців свого покоління “проклятими поетами”, маючи на увазі й Рембо, хоча той був на 10 років молодший за нього. Дух бунтарства, незгоди та заперечення — провідні риси характеру й таланту Артюра Рембо. Він бунтував і проти моральних засад, і проти законів поетики.

Артюр Рембо народився 20 жовтня 1854 р. у провінційному місті Шарлевілі (тепер Шарлевіль-Мез’єр), де минуло його дитинство і яке

він назвав “найідіотичнішим з усіх провінційних міст”, у родині капітана інфантерії, який із корисливих міркувань одружився із заможною селянською дівчиною Віталі Кюїф, але ніколи постійно не жив з родиною.

У подружжя було четверо дітей (дві дочки і два сина), вихованню яких мати присвятила своє життя. Проте виховувала Віталі дітей у міру свого розуміння: головними для неї були покора й ощадливість. За найменшу провину малюків карали домашнім арештом і тримали на хлібі й воді. Взаємини Артюра з матір’ю були напруженими: вона не схвалювала його прагнення стати поетом, хотіла бачити в ньому звичайного селянина-фермера. (В Артюрові вражає раннє усвідомлення свого покликання та зрілість таланту.)

Перші твори Рембо написав ще під час навчання в ліцеї (18621863). 1869 року йому вдалося видати друком 3 своїх вірша латинською мовою. Митцеві було 15 років, коли він написав “П’яний корабель”, якому судилося стати новим словом у поезії.

Дізнавшись про проголошення Паризької комуни, у 16-річному віці Рембо залишає ліцей в Шарлевілі та, діставшись Парижа, бере участь у революційних подіях. Вірш “П’яний корабель” Рембо надіслав П. Верлену. Незабаром відбулося знайомство поетів, яке переросло в глибоку дружбу. Відтоді більшу частину часу вони разом мандрують Північною Європою, відвідавши Бельгію й Англію. їхні взаємини припинилися після 10 липня 1873 р., коли Верлен поранив свого друга пострілом із револьвера, за що потрапив на 2 роки до в’язниці. Востаннє поети зустрілися 1875 р. у Штутґарті, щоб розійтися назавжди. Приблизно у цей період Рембо припинив писати вірші.

Залишивши літературу, Рембо мандрує Європою та Сходом (Єгипет, Ємен та ін.), де він займається всім — від роботи у цирку до закупівлі рабів. 1882 року Артюр досліджував невідомі європейцям райони, написав про це доповідь і відправив її до Паризького Географічного товариства. У 1888-1889-му рр. очолював факторію в Харарі.

1891 року в Рембо утворилася пухлина на коліні, що виявилася саркомою. Хвороба привела митця до Марсельського шпиталю, де він помер 10 листопада 1891 р. у віці 37 років. Перша збірка творів поета вийшла друком після смерті автора.

Рис.1 Кола Венна “Артюр Рембо — Поль Верлен”

Принципи символізму поет задекларував у ***сонеті “Голосівки***”, який починається визначеннями:“А” — чорний, білий — “Е”, червоний — “І”, зелений —“У”, синій — “О”. Колись я ваші таємниці Розкрию...

Образні асоціації досить переконливі: біле — “білина парів, наметів, дрож яглиці, / Шпилі льодовиків, безбарвні суверени”; червоне — “гарних губ нестримний сміх шалений, / Що повен каяття чи гніву, слід кровиці”; зелене — “жмури, хлюпання божественне затоки, / череди на луках, зморшок спокій”. Поет намагається відмовитися від слова як смислової одиниці й викликати суб’єктивні, непевні почуття, підмінивши логічний зміст кольоромузикою, звуками та барвами. Слово не розповідає, не говорить, а звучить співзвуччям кольорів. А. Рембо усвідомлював свій шлях у поезії як “вічне блукання й поривання у нетрях духу”. Усе, що надходило ззовні (загально-прийнятні норми моралі або універсальні закони розуму, здоровий глузд або добрий смак), він сприймав як нестерпні пута, що заважають порухам його душі й тіла. Поет не терпів не лише жодного насильства, а й “приручення до середовища”, почуваючись істотою, що належить до “іншої раси”, “чужинцем” у світі, настільки ж неприємним для оточення, наскільки й воно було неприємним йому. Тому поезії Рембо властиві поривання до втечі й бунтарства. “Я той, хто страждає, і хто збунтувався”,— писав митець в “Осяяннях”. Ідеться про бунт не тільки проти зовнішнього світу, а передусім проти себе, оскільки найбільше він ненавидів саме своє “я” — продукт виховання психологічних, моральних, інтелектуальних звичок. Це “я” для нього не вичерпувало людської сутності, воно — маска, за якою ховаються інші, невідомі ірраціональні сили, що творять дійсну сутність людини та потребують звільнення.

У вірші “Моя циганерія” А. Рембо змалював поетичний спосіб свого життя. Сміливий і безвідповідальний юнак, геній і “фертик”, якому “по коліно море”, з дірками в кишенях (тобто без грошей), а в голові “лиш рими”, мандрує без мети. Голод і холод його не бентежать, у нього є найвище для поета щастя — хмеліти від “вересневого вечора” і “капарити вірші, згорнувшись у калачик”. Небо для нього — як господарство у доброго селянина, бо “як зозулясті кури, сокочуть в небі зорі”. Його найбільша любов — Муза, для якої він і раб, і володар. У вірші яскраво виявляється характер ліричного героя А. Рембо — мандрівника, який подорожує дорогами Всесвіту в пошуках незнаного. У вірші протиставляється буденне, земне існування високому поетичному натхненню. Поету байдуже, у якому жалюгідному стані його одяг і взуття, чи є в нього їжа й дах над головою. Головне — це поезія, що дає снагу жити.

Словникова робота

Циганерія в перекладі означає “богема”, людина богеми.

Фертом іти — хвацько, бадьоро, безжурно.

Ленник — васал, підданець.

Купати — штурхати ногою.

Естетичні погляди А. Рембо

■ Поет стверджував волю духу людини, проголошував необхідність творити у вільному злеті слів і асоціацій.

■ роль поета на землі — бути пророком, ясновидцем. Поет мав пізнати велику таємницю Всесвіту й розповісти про неї людям.

■ Поет не має права бути буденним, йому призначено побачити вічне життя, тому його душа мала триматися якнайдалі від загалу.

■ Поезія — магічна сила, інтуїція, багата фантасмагорія.

■ Поезія має йти вперед “до незвіданих висот і невідкритих глибин”

ПІДСУМКИ:

• У поезії П. Верлена органічно поєднані елементи символізму й імпресіонізму.

• Внутрішній світ людини перевищує в ліриці митця за своїм значенням світ зовнішній.

• П. Верлен прагнув знищити межі між душею ліричного героя та зовнішнім світом (внутрішній світ наповнюється звуками, фарбами із світу зовнішнього, але вони свідчать про стан його душі; марення, привиди, спогади — усе це наповнює душу ліричного героя; олюднення природи — основний прийом у П. Верлена).

• Характерні ознаки індивідуального стилю П. Верлена — акцент на відчуттях, а не на речах, живописність і музичність, органічне поєднання слова, музики, кольорів і звуків.

• Ліричний сюжет у творах митця — це рух почуттів і плинність вражень.

• У поезії П. Верлена велике значення мають нюанси (відтінки, півтони, асоціації та ін.), які передають невловимі душевні порухи.

• А. Рембо розумів поезію як утілення поривань людського духу, а поета — як ясновидця.

• У ліриці А. Рембо органічно поєдналися елементи імпресіонізму й символізму.

• Значну роль у творах поета відіграють кольори, звуки та символи.

Підсумкові завдання:

* виразно читати поезііі;
* вміти їх аналізувати;
* вивчити на пам’ять (на вибір) позію і поета).

Тема 18. Контрольне заняття по модулю 2. Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці”

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Назва літературної течії, що відзначається витонченим відтворенням особистих вражень та мінливих миттєвих почуттів:

а) імпресіонізм;

б) символізм;

в) модернізм;

г) романтизм.

2. Поет, якого вважають предтечею символізму:

а) В. Вітмен;

б) Ш. Бодлер;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

3. Найхарактерніша ознака лірики П. Верлена:

а) філософічність;

б) раціоналістичність;

в) соціальна спрямованість;

г) музикальність.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Твір, який уважають віршованим маніфестом символізму:

а) “Поетичне мистецтво”;

б) “Зосередження”;

в) “Голосівки”;

г) “Осіння пісня”.

5. Ім’я митця з найменшим терміном поетичної творчості:

а) Ш. Бодлер;

б) П. Верлен;

в) А. Рембо;

г) В. Вітмен.

6. Ознаки, характерні для творів Ш. Бодлера:

а) модернізм та реалізм;

б) романтизм та реалізм;

в) модернізм та романтизм;

г) символізм та реалізм.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Представники символізму як літературної течії:

а) Ш. Бодлер;

б) П. Верлен;

в) В. Вітмен;

г) А. Рембо;

д) С. Малларме.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

8. Схарактеризуйте творчість митця, якого наприкінці життя оголосили “королем поетів”. Відповідь обґрунтуйте.

II варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Назва однієї з течій раннього модернізму кінця ХІХ ст., у якій широко застосовано художній символ, що є ознакою мінливого “життя душі” й пошуку “вічної істини”, суттєвим моментом буття, основою художнього світу, зверненням до вічних ідей:

а) імпресіонізм;

б) символізм;

в) модернізм;

г) реалізм.

2. Поет, який через свою творчість зазнав судових переслідувань:

а) В. Вітмен;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) Ш. Бодлер.

3. Назва збірки П. Верлена, що стала його літературним дебютом:

а) “Романси без слів”;

б) “Сатурнічні поезії”;

в) “Вишукані свята”;

г) “Мудрість”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Поет, вірш якого став своєрідним маніфестом символізму:

а) Ш. Бодлер;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

5. Автор збірки “Квіти зла”:

а) Ш. Бодлер;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

6. Імпресіонізм та символізм — це течії:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму;

г) класицизму.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Назви віршів П. Верлена:

а) “Голосівки”;

б) “Зосередження”;

в) “Осіння пісня”;

г) “Сентиментальна прогулянка”;

д) “Гімн красі”. Високий рівень (максимально — 3 бали)

8. Схарактеризуйте втілення традицій романтизму й модернізму в поезії Ш. Бодлера. Відповідь обґрунтуйте

Література

Андронова Л.Г. Карліна Л.П. Зарубіжна література. 10 кл.: Посібник-хрестоматія – К. 2017.

Андронова Л.Г. Карліна Л.П. Зарубіжна література. 11 кл.: Посібник-хрестоматія – К. 2017.

Волощук Є.В. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 10-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Видавничий дім “Світ знань”, 2004.

Волощук Є.В. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 11-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2003.

Ковбасенко Ю.І .Зарубіжна література (підручник-хрестоматія нововведених творів). -10 кл.– К.:Літера ЛТД, 2019.

Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література (підручник-хрестоматія нововведених творів). 11 кл..– К.:, Літера ЛТД, 2019.

Ніколенко О.М. Зарубіжна література: Підручник для 10 кл. Рівень стандарту. / За ред. О.М.Ніколенко., О.В.Орлова, Л.Л.Ковальова– К.:Грамота ,2018

НіколенкоО.М. Зарубіжна література: Підручник для 11 кл. Рівень стандарту. / За ред. О.М.Ніколенко Л. Л. Ковальова, Л. П. Юлдашева, Д. О. Лебедь, О. В. Орлова, К. С. Ніколенко.- К: Грамота, 2019.

Ніколенко О.М. та ін..Зарубіжна література ХІХ ст.: Посібник для 10 кл. / За ред. О.М.Ніколенко, Н.В.Хоменко, Т.М.Конєвої. – К.: Академія, 1998.

Зарубіжна література ХХ ст.: Посібник для 11 кл. / За ред. О.М. Ніколенко, В.І. Мацапури, Н.В. Хоменко. – К.: Академія, 1999.

Щавурський Б,Б. Зарубіжна література. 10 кл.: Посібник-хрестоматія / Під ред. В.В.Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. 11 кл.: Посібник-хрестоматія / Під ред. В.В.Щавурського, М.Г.Музики. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.

Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Пед. преса, 2003.

Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Хрестоматія для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Пед. преса, 2003.

Художні та поетичні твори (за програмою 2018)

Інтернет- ресурси

1. http://osnova.com.ua
2. http://ae-lib.narod.ru
3. http://biografiya.com.ua/
4. http://chl.kiev.ua
5. http://lessons.com.ua/
6. http://ukrcenter.com
7. http://ukrlib.com
8. http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/book. php
9. http://www.zarlit.com/author/index.html
10. https://uk.wikipedia.org/wiki/

Словники. Довідники

Гетьманець М.Ф. Сучасний словник літературознавчих термінів. – Х.: Ранок, 2003.

Довідник з теорії літератури / Авт.-упор. І.Д.Данильцова. – К.: А.С.К., 2001.

Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. /За ред. Н.Михальської та Б.Щуравського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. - М., 2001.

Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. – К.: Український письменник, 1997.

Культурология. ХХ век.: Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997.

Літературознавча енциклопедія. У 2-х томах. / Упор. Ковалів Ю.І. – К.: Академія, 2007.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2006.

Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Х.: Весна, 2009.

Сайти бібліотек

1. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/
2. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.
3. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/
4. Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/
5. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література): http://ukrlib.com.
6. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.
7. Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/
8. antrosvit@ukr.net
9. Веб-сайт: ZL.KIEY.UA