Тема. В. Шекспiр . Сонети № 66, 116, 130. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (через описи природи, змалювання сили почуттів та ін.) Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

Мета: продовжувати знайомити учнів з шекспірівськими сонетами; вчити характеризувати основні ліричні образи; розвивати образне та критичне мислення учнів; поглиблювати навички аналізу поетичного тексту, виразного читання та декламування; прищеплювати учням естетичний смак, формувати високі морально-естетичні якості особистості.

Хід уроку

1.Актуалізація опорних знань.

Вправа «Впиши пропущене слово»:

(Прошу виконати у робочих зошитах у стовпчик із нумерацією від 1 до 12)

1)Народився Вільям Шекспір приблизно 23 квітня…*______* року у місті Стретфорді-на-Ейвоні у сім’ї забезпеченого ремісника та комерсанта.

2)Батько Шекспіра навіть був якийсь час міським головою.Його мама належала до однієї із старовинних .... родин.

3)Вільям навчався у так званій граматичній школі. У .... років він одружується із Енн Хетевей, яка була старшою від чоловіка на 8 років.

4)У сім’ї народжується .... дітей.

5)Причини переїзду Шекспіра до Лондона достеменно невідомі. Але у 1587 році він залишає сім’ю, рідне місто і влаштовується на роботу у ....

6)Спочатку Вільям наглядав під час вистав за екіпажами, на яких приїжджали до театру багаті лондонці, потім працював суфлером. Згодом Шекспірові дали невеличку роль, але відомим .... він так і не став.

7)Вільям почав переробляти .... для театру, а згодом став створювати власні драми.

8)Слава швидко знаходить драматурга. Не змушує чекати і матеріальний добробут: Шекспір стає співвласником театру ".........", купує будинок, а з часом отримує для себе та батька спадкове дворянство.

9)На гербі його зображений білий ...., що тримає у пазурах золотого списа із срібним вістрям – адже прізвище «Шекспір» (Shakespeare) у перекладі означає «той, хто потрясає списом».

10)У 1612 році Шекспір залишає театр і повертається до ....

11)Помер драматург від .... у віці 52 роки у день свого народження 23 квітня.

12)Творчість Шекспіра поділяють на .... періоди.

2. Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом

Девізом нашого уроку будуть слова англійського поета В. Вордсворта: «Сонети – це ключ, яким Шекспір відмикає своє серце», адже саме В.Шекспір справедливо вважається автором найкращих поетичних творів, що написані у цьому жанрі, і за допомогою сонетів ми можемо доторкнутись до самих потаємних думок і почуттів автора.

3.Вивчення нового матеріалу.

1. Засвоєння літературознавчих термінів

Пригадайте, що таке сонет?

Сонет–це вірш, що складається з 14 рядків, написаний п’ятистопним ямбом.

2***. Пояснення учителя.***

Особливістю італійського сонета є те, що він складається з двох чотиривіршів (катренів) та двох тривіршів (терцин).

В.Шекспір не створив такої в англійському сонеті, а лише продовжив і розвинув її. Його сонети мають інший розподіл рядків: три чотиривірші та один двовірш з висновком. Саме такою формою користувались попередники та сучасники поета. Отже, він і в структурну поетичну форму сонета вніс зміни, своє бачення. Не настільки новими виглядають і теми сонетів, на що зауважив сам поет в одному з віршів. Але «сміливий автор віртуозно грав зі звичними образами і темами англійського сонета, наблизив до зразків високого – побутове, повсякденне, зробивши і його спорідненим прекрасному».

Збірка сонетів була створена Шекспіром приблизно у 1593–1600 роках. У 1609 році вийшло єдине за життя видання його поезій.

Умовно сонети В.Шекспіра поділяють на 3 частини:

1) Сонети 1–126 – присвячені юному другові;

2) сонети 127–152 – присвячені смаглявій коханій;

3) сонети 153–154 – заключні, їх тема – радість життя.

На титульному аркуші першого видання (фоліо) сонетів стояло: «Шекспірівські сонети. Ніколи раніше не друкувалися в Лондоні. Продаватимуться Джоном Райтом, що мешкає біля воріт Храму Христа. 1609 рік». Після титульного аркуша – присвячення: «Тому єдиному, кому зобов’язані своєю появою сонети, містерові W.H., всякого щастя і вічного життя». Що означає це присвячення? Кому, власне, присвячена книга? Хто той «єдиний», кому зобов’язані своєю появою сонети? Молода людина, оспівана Шекспіром? Адже саме йому обіцяв Шекспір безсмертя у своїх віршах. Загадка ця досі не розгадана.

Вже таке розподілення поезій доводить, що В.Шекспір зробив свій внесок у розвиток жанру сонета. Адже до нього сонети присвячувалися лише темі кохання й аж ніяк не дружбі.

4.Робота з сонетами В.Шекспіра

СОНЕТ № 66

Не раз я кличу смерть, бо нужно бачить в світі,

Як ходить працівник в жебрацькому лахмітті,

А капосне ніщо блищить у пишнім строю,

А вірність щирая, знай, б’ється з клеветою.

Як славу має й честь, огида і облуда,

А чистоту он там сквернить насилля дике,

Як честь ганьбить ось стовпище велике,

А власть над всіма зла, як на очах полуда.

Перед надсилою художество німіє,

А дурень мудрому відмірює права,

І правда спутана, безпомічна дуріє,

А добрий в найми йде, а ледар ужива –

Умер би! Ні, держусь тривогою одною:

Як я умру, й любов моя умре зі мною.

(Переклад І. Франка)

СОНЕТ № 66

Я кличу смерть – дивитися набридло

На жебри і приниження чеснот,

На безтурботне і вельможне бидло,

На правоту, що їй затисли рот,

На честь фальшиву, на дівочу вроду

Поганьблену, на зраду в пишноті,

На правду, що підлоті навдогоду

В бруд обертає почуття святі,

І на мистецтво під п’ятою влади,

І на талант під наглядом шпика,

І на порядність, що безбожно краде,

І на добро, що в зла за служника!

А від всього цього помер би нині,

Та як тебе лишити в самотині?!

(Переклад Д. Павличка)

Тема: протест проти несправедливого життя в соціумі.

Ідея: протиставлення мислячої особистості світові, що потерпає від зла.

Ліричний герой: самотній, дуже страждає, але не перестає мислити і відчувати серцем.

Художні засоби: антитеза (зло – добро, істина – дурниця), анафора (повторення і), мова ведеться від першої особи, вірш складається з двох речень.

Мова ведеться від першої особи. У монолозі ліричного героя висловлено протест проти несправедливого життя в соціумі, де все йде шкереберть.

Соціальні, етичні, естетичні та філософські проблеми розкриваються через антитезу (зло – добро, істина – дурниця, честь – бруд, розкіш – злидні).

Художній світ зображено жахливим, тут немає місця мистецтву, красі й істині. Від такого хаосу в суспільстві ліричний герой бажає знайти забуття в смерті. Він самотній, глибоко страждає, але при тому не перестає мислити й відчувати серцем.

Автор протиставляє мислячу особистість (англ. займенник І (я)) світові, що потерпає від зла.

Анафора (повтор початку) у десяти рядках сонета посилює безкінечну трагедію й журливий настрій.

Сонет має певне обрамлення, перше та друге речення розпочинаються зі слова стомившись (англ. Tired).

Композиційно сонет складається із зав’язки (яка є тезою про життєві прикрощі, що унеможливлюють бажання жити) і розв’язки (яка є антитезою, бо, всупереч негараздам, зажди є світлий вихід із будь-якої ситуації).

Ліричний герой доходить позитивного висновку: якщо він кохає, то мусить мати сили жити.

СОНЕТ № 116

He буду я чинити перешкоди

Єднанню двох сердець. То не любов.

Що розцвіта належно від нагоди

І на віддаленні вгасає знов.

Любов – над бурі введений маяк,

Що кораблям шле промені надії,

Це вірка провідна, яку моряк

Благословляє в навісній стихії.

Любов не блазень у руках часу,

Що тне серпом своїм троянди свіжі

І щік, і уст незайману красу.

Той серп любові справжньої не ріже.

Як це брехня я віршів не писав,

І ще ніхто на світі не кохав.

Дмитро Паламарчук

Тема: визначення кохання.

Ідея: справжнє кохання з плином часу не згасає.

Ліричний герой: присягається у вірності коханню, усвідомлюючи всі життєві випробування, які можуть затьмарити почуття.

Художні засоби: метафори (любов – маяк, зірка)

Провідними мотивами цього вірша є незмінність справжнього кохання з плином часу й те, що саме справжнє кохання є духовним орієнтиром у просторі.

Це сонет-клятва, ліричний герой присягається у вірності кохання, усвідомлюючи всі життєві випробування, які можуть затьмарити почуття.

Художній світ сонета надзвичайно широкий, він розширюється до меж Усесвіту, сягаючи висоти зірки, за якою пливе мандрівний човник кохання («the star to every wand’rirg bark»), і водночас концентрується на особі однієї людини – на трояндових вустах і щоках («rosy lips and cheeks»).

Сутність кохання розкривається в оригіналі сонета метафорично. У першому катрені проголошується глибинність і непохитність цього почуття. Так, любов є зіркою («the star»), на яку орієнтуються мореплавці, це може бути Північна зірка, яку завжди можна відшукати в безхмарному небі, і, прямуючи за нею, мореплавець ніколи не схибить.

Любов є «ever-fixed mark» – морськими координатами, за якими веде свій корабель мореплавець. Морська стихія є домінантою в цьому катрені. Тож любов як бурхливе море, і треба бути обізнаним і терплячим, щоб уміло вести свій корабель.

У другому катрені задано як вертикаль цього почуття – висота зірки, так і горизонталь – терпіння, віра й християнська надія.

У третьому катрені любов порівнюється з вічністю. Любов протиставляється часу, вона не рахується годинами або тижнями. Звертаючись знову до образу компаса («Within his bending sickle’s compass соте»), автор утверджує думку про обережність у плаванні на човні кохання серед буремних вод часу. Хоча слово compassв цьому контексті використовується в іншому значенні – sickle’s compass (дослівно укр «окружність серпа»), але тематично належить попередньому катрену.

СОНЕТ № 130

Її очей до сонця не рівняли,

Корал ніжнійший за її уста,

Не білосніжні пліч овали,

Мов з дроту чорного коса густа.

Троянд багато зустрічав я всюди,

Та на її обличчі не стрічав,

І дише так вона, як дишуть люди,

А не конвалії між диких трав.

І голосу її рівнять не треба

До музики, милішої мені,

Не знаю про ходу богинь із неба,

А кроки милої – цілком земні.

І все ж вона – найкраща поміж тими,

Що славлені похвалами пустими.

Дмитро Паламарчук

Від учителя*:*1 строфа: перехресне римування (АБ АБ) – катрен, тобто строфа з чотирьох рядків;

2 строфа: перехресне римування (ВГ ВГ) – катрен;

3 строфа: перехресне римування (ДЕ ДЕ) – катрен;

4 – двовірш: парне римування (ЖЖ).

Тема: природна краса земної жінки. Ідея: земна жінка – найкраща. Ліричний герой: захоплюється природною красою земної жінки. Художні засоби: порівняння: «мов з дроту чорного коса», «корал ніжніший за її уста» Ліричною героїнею вірша є «смаглява леді», а її поетичний портрет – центральною темою. Утім, пошуки імені коханої В. Шекспіра – марна справа, оскільки митець писав не про якусь реальну жінку, а створював сам образ кохання, що пережив століття. Не так вже й важливо, кому насправді поет присвячував свої сонети, головне, що він розкрив усе багатство й розмаїття У сонеті В. Шекспіра оспівується природна краса земної жінки, вона не ідеалізується, як у сонетах Ф. Петрарки. Шекспір майстерно добирає слова на честь жінки, у тому числі вдається до порівняння задля увиразнення її рідкісної, виняткової краси («rare»), в українському перекладі «найкраща з-поміж всіх»). В українському перекладі виникають нові образи, близькі українському фольклору. Так, лірична героїня в перекладі твору «дише так вона, як дишуть люди», а «не конвалії між диких трав». В оригіналі твору подих порівнюється з витонченими парфумами.

5.***Висновок:*** Сонети Шекспіра відрізняються формою побудови від сонетів італійських поетів. У них так само 14 рядків, але 3 строфи у формі катрена з перехресним римуванням і останні 2 рядки пов’язані парним римуванням. Кожен з катренів подібний до закінченого абзацу прозаїчного тексту, а завершальний двовірш підводить підсумок усього сонета в дуже короткій, близькій до грецьких епіграм, формі. Як і в італійському сонеті, розмір – п’ятистопний ямб.

Про те, як видавалися сонети Шекспіра, нам розповість другий доповідач.

Від учителя: Видання «Сонетів» – один з найзагадковіших епізодів в історії прижиттєвих видань творів Шекспіра. Відоме те, що вже до 1598 г сонети були написані і ходили в рукописі серед друзів Шекспіра. З невідомої причини він не хотів їх публікувати. Залишається припустити, що ці шедеври лірики мали для нього і для когось з його близьких інтимне значення. Проте, два сонети потрапили в руки видавця Джаггарда, і він надрукував їх в 1599 р. Те, що два сонети інтимного характеру потрапили в друк, мабуть, насторожило і Шекспіра, і тих, кому були присвячені сонети. Очевидно, вони вжили заходи, щоб подібне не повторилося. І дійсно, десять років після публікації Джаггарда жоден сонет Шекспіра більше не з’являвся у пресі. Але ось минуло десять років, і в 1609 р. «Сонети» вийшли у світ окремою книгою.

-У своїх сонетах Шекспір виступає проти давньої літературної традиції, згідно якої тільки біляві жінки вважалися прекрасними і тільки вони грали роль героїнь в казках, фабліо й романах. Якщо пані, оспівані в сонетах Данте і Петрарка, блондинки, вони як божество, майже безтілесні, то кохана Шекспіра – брюнетка, земна жінка, з крові і плоті, зі своїми вадами і недоліками, але як магніт притягує до себе.

6. Підсумок уроку.

Учитель:Сонети Вільяма Шекспіра – одна з найпрекрасніших сторінок лірики світової літератури. Знавець людської психології, поет оспівує почуття кохання і дружби, захоплюється людиною та красою її почуттів.

В. Шекспір вніс у традиційний сонет чимало нового: він змінив його форму, доповнив тематику, присвятивши окремі вірші дружбі, замість ангелоподібного ідеалу створив образ коханої – реальної жінки, яка теж заслуговує на велике кохання, а також порушив соціальні питання – протест проти несправедливості у соціумі.

7. Систематизація і узагальнення знань учнів.

Бесіда:

• Що таке сонет?

• Скільки сонетів написав Шекспір?

• На які групи поділяють шекспірівські сонети?

• Який із сонетів найбільше сподобався і чому?

• Чи сподобалась форма проведення уроку?

8.Домашнє завдання.

1)Виконати завдання "Вписати пропущене слово"

2)Один із сонетів В.Шекспіра (№ 66, 116, 130) за власним вибором вивчити напам'ять.