Тема : Шарль Бодлер. Збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності та ідеалу як семантико – образна вісь збірки. Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос».

Мета: розглянути творчість Бодлера як одного із зачинателів символізму; засвоїти поняття «символ», «символізм»; охарактеризува­ти його збірку "Квіти зла" й проаналізува­ти вірш "Альбатрос"; поглиблювати навички аналізу поетичного твору, виразного читання; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення; сприяти розширенню кругозору школярів; виховувати кращі людські якості.

Обладнання: мультимедійна дошка, портрети Ш. Бодлера, тексти віршів у перекладах; запитання до віршів, які запропоновані для аналізу; аудіозаписи музики К. Дебюссі, слайди репродукцій Г. Курбе, Фантен - Латура, Анрі Матісса.

1. ***Тип уроку:*** засвоєння нових знань.

Перебуваючи в пеклі,

можна марити про білосніжні вершини.

О. Блок

С.1 Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань:

На минулому уроці ми дізналися про життєвий і творчий шлях Шарля Бодлера.

С. 2.2. Перевірка домашнього завдання.

1.Ім 'я при народженні Шарль Пьер Бодлер

2.Дата народження 9 квітня 1821

3 Місце народження Париж

Дата смерті 31 серпня 1867

Громадянство Француз

Рід діяльності прозаїк, поет, критик, перекладач

Роки творчості1850—1867

Мова творів французька

Спрямування символізм, декадентсво

С. 3- **Які ж події виявилися доленосними у житті поета?**

Бліц опитування:

1821 рік –

Париж -

6 років – (вік , коли помер батько)

Жак Опік – вітчим Шарля Бодлера

Острів св. Маврикія –

10 місяців –

Спадщина –

Едгар По –

1848 рік –

розчарування –

1850 – 1867 –

Жанна Дюваль –

С.4.У ч и т е л ь. Шарль Бодлер… Його називали «королем поетів, справжнім Богом», «апостолом сучасності» й аморальною людиною, богохульником. Про його твори сперечалися і сперечаються донині літературознавці, поети, пересічні читачі. Усесвітнє визнання прийшло до поета лише через сто років після того, як його не стало.

Письменник залишив по собі поетичний світ, де душа веде одвічний поєдинок із собою, але ніколи не зупиняється у постійних пошуках незнаної і прекрасної Таїни. Спробуємо й ми долучитися до цієї таємниці.

С. 5.ІІ.Повідомлення теми та мети уроку (запис у зошити)

Робота з епіграфом

С. 6. О. Блок, оцінюючи творчий шлях і творчий доробок Бодлера, зазначав: «Перебуваючи в пеклі, можна марити про білосніжні вершини». Яке ж пекло пізнав Бодлер і про що мріяв, спробуємо дізнатись, проаналізувавши його вершинний твір – збірку «Квіти зла». Ми маємо зосередитись на питаннях:

* *Який урок ми винесемо, ознайомившись зі збіркою «Квіти зла»?*
* *Чи можна на прикладі аналізу одного вірша збагнути долю поета?*

ІІІ. Ознаймлення з новим матеріалом.

1.Перегляд портретів Шарля Бодлера. (С. 8, 9, 10)

2.Робота з портретом А. Матісса «Бодлер».

Погляньте уважно на роботу експресіоніта Анрі Матісса, який повинен би насамперед виразити почуття. Кажуть, очі – душа людини. Матісс бачив Бодлера вольовим, рішучим, нескореним. Та душу автор портрета приховав від людей. Щоб ви на місці художника намалювали в очах, аби цей вираз передав його почуття? До цього повернемось, проаналізувавши творчу долю збірки «Квіти зла» та вірш із збірки «Альбатрос»

Бесіда:

— Згадайте, що таке декаданс?

(загальна назва кризових явищ у [мистецтві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE) та [культурі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) кінця [19](https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F) — початку [20 століть](https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F).)

Період декадансу позначений настроями безнадії, розчарування, занепадом життєвих сил.

Декаданс як конкретно-історичний факт постав у другій половині XIX ст., зокрема у [Франції](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F),)

Декаденський герой це людина, яка відчуває свою відчуженість у світі, втрату моральних ідеалів, віри в майбутнє.

Основними мотивами творів письменників-декадентів є сум, відчай, песимізм, розчарування. Підкреслена хворобливість і занепад життя стають улюбленими темами, які перетворюються на джерело витончених переживань.

С. 11.Першим декадентом в Європейській літературі вважають Шарля Бодлера.Також Ш. Бодлера вважають поетом, який стояв у витоків символізму.

Він належав до тих поетів,які не знайшли визнання і розуміння у сучасників. Його вважали аморальним, богохульником, анархістом, напівбожевільним. Таке ставлення до нього пояснюється тим, що все своє життя поет перебував у стані конфлікту з тогочасним суспільством, кидав йому виклик, і цей конфлікт був непримиренним. Хоча усесвітнє визнання прийшло до поета лише через сто років після того, як його не стало,але творчість Шарля Бодлера мала велике значення для подальшого розвитку літератури, зокрема модернізму.

3.Робота зі словником літературних термінів. Теорія літератури.

Однією з течій модернізму є символізм.

Знайдіть у словниках літературознавчих термінів визначення понятт «Символізм»

С. 12 Символізм (від. грецьк. symbolon – знак, символ, ознака) – одна із течій модернізму, в якій замість художнього образу, що відтворює певне явище, застосовується художній символ, що є знаком мінливого “життя душі” і пошуком “вічної істини”.

Пошуки вічної істини відобразилися у єдиній збірці поета «Квіти зла»

С. 13 **4. Асоціативна вправа.**

1. На екрані - квіти
2. Оберіть – асоціації до слова «**КВІТИ»**, запишіть їх.
3. Збоку напишіть слово «**ЗЛО***».*

Поєднайте в одне словосполучення чи речення це слово з тими словами, що ви записали рані­ше.

Висловіть вашу думку: чи природне це поєднання?

Запис у зошитах:

С. 14 Антиномія – поєднання непоєднуваного.

* Що відтворюють складові словосполучення «Квіти зла»?

(Квіти – прекрасне творіння природи, символ краси та досконалості світу, радості. Зло – чорна сила диявольського темного породження, антипод добра, страждання, біль. У назві - парадокс. У ній протиставлено сподівання, ідеали, відчай та безнадія.)

1. **Подання нового матеріалу С. 15**

Учитель:. Саме так — «Квіти зла» — назвав збірку своїх віршів Шарль Бодлер

Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» — перлина світової лірики. Книга невеликого формату, лише 200 сторінок, визначила на багато десятиліть уперед розвиток усієї європейської літератури.

С. 16.6 .Повідомлення учениці про історію створення збірки «Квіти зла» **.**

Історія створення і структура збірки «Квіти зла»

Книга, що містить лише двісті сторінок невеликого формату, стала перлиною світової лірики.

Задум збірки визрів у 1846 році. Тоді цей твір мав називатися «Лімби», що означає «верхні кола пекла». Звичайно, виникають асоціації з Данте та його твором «Божественна комедія». Пеклом здавалося поетові сучасне життя, пекельні муки відчували як ліричний герой твору, так і сам автор. Але таку назву вже мала книга Теодора Верона. Письменник Іполит Бабу підказав іншу — «Les Fleurs du Mal» («Квіти зла»). Ця назва сподобалася Бодлеру, окрім того слово «lе Маl» має ще й інше значення — біль. Саме так називалася нова збірка поета, що з’явилася 1 червня 1855 року і містила лише 18 віршів.

Назва твору виявилася напрочуд влучною і виразною, відбивала всі суперечності, які переживав поет.

Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів: «Сплін та ідеал», «Паризькі картини», «Вино», «Квіти зла», «Бунт» і «Смерть». Усі вони об’єднані за проблемно-тематичним принципом.

Вірші у збірці мають здебільшого двопланову структуру, але на першому плані — предмети, емпіричні явища, конкретні деталі, а за ними ховається ідея, абстракція, що перетворює предметно-емпіричні образи на символи. Символіка поета звернена до «реальної свідомості», спрямована глибоко й експресивно виразити суперечливе духовне буття особистості.

Сучасники не сприйняли книгу Ш. Бодлера, звинуватили його в аморальності, а проти автора було висунуте судове обвинувачення в «образі суспільної моралі». Навіть його мати не зрозуміла книги сина і приєдналася до думки критиків. Суд над поетом відбувся 20 серпня 1857 року.

Ш. Бодлерові присудили сплатити штраф у сумі 300 франків. Видавець його збірки теж мав сплатити штраф — 100 франків. Окрім того, суд вимагав виключення зі збірки шести віршів, увесь тираж заарештували.

Бодлер був у розпачі і переживав тяжку депресію. Він написав зворушливого листа імператриці з проханням зменшити штраф. Імператриця відгукнулася на сповідь поета, і штраф зменшили до 50 франків.

Напередодні Різдва 1857 року Ш. Бодлер писав: «Я кілька місяців перебуваю в полоні жахливої апатії, що порушила все. Самотність без підтримки й без роботи — жахлива річ...».

Пройшов певний час, доки Бодлер почав писати.

С. 17, 18

6.Перегляд презентації, про збірку «Квіти зла».

Тематика збірки

- утвердження неморальності Краси («Гімн Красі»);

- ностальгія, туга за «втраченим раєм»;

- конфлікт митця і суспільства («Альбатрос», «Лебідь», «Сплін»);

- пошуки ідеалу та невідомого («Подорож»)

Провідна тема: стосунки Поета та Юрби.

С. 19.. Ліричний герой: особистість, здатна силою уяви змінити світ; філософ; любитель життя; бунтар духу; невтомний шукач високих істин; людина із хворобливим сприйняттям світу; мрійник, самітник; поєднання тваринного і людського, тілесного та духовного, того, що йде від Бога та того, що йде від Сатани.

Увага! Бодлер наголошував, що "Квіти зла" - це цілісний твір, який потрібно читати у порядку, який він визначив.

С.20.9. Слово вчителя.

Першим у цій збірці стоїть вірш – «До читача»

ДО ЧИТАЧА

Над плоттю нашою й над нашими умами

Панують глупота, брехня, скупарство, гріх;

Ми любим докори сумління й живим їх,

Ми ними з'їдені, як жебраки кліщами.

Ми щедро платимо за наше зізнавання,

Затяті в злочині та підлі в каятті,

Ми повертаємось на зрадницькі путі

Слізьми відмитися плануючи зарання.

Та між пантерами, шакалами, вовками

Серед потвор. Які плазують і ричать

І жалять нас на смерть, немов холодна гадь

В звіринці людських вад, що володіють нами,

Є найпотворніше, найзліше Страховидло

Воно ні повзати не вміє, ні ревти,

Та, позіхаючи, ковтнуло б три світи,

Бо жити вже йому й самому остогидло.

Це лютий Сплін, Хандра, що бачить плахи й страти

Покурює кальян, не відаючи сну;

Читачу, знаєш ти потвору цю жахну,

О лицемірний мій, на мене схожий, брате!

У першому вірші збірки «До читача» Шарль Бодлер малює жахливу картину гріховного людського «я» та називає хворобу, яка, на думку поета, веде людство до духовної загибелі. Сплін — це хворобливий душевний стан, породжений дійсністю: зло, нудьга, байдужість, зневіра, розчарування, відсутність цілі земного існування, духовна ницість тощо.

Так як провідною темою збірки є стосунки поета і юрби, то розглянемо вірш , у якому ця тема звучить найяскравіше. Це – вірш «Альбатрос».

10.Бесіда:

_ Що ви знаєте про такого птаха,як альбатрос?

_ В чому його особливість, відмінність від інших птахів? С. 22. . Релаксація.Перегляд відео. Музика Клода Дебюссі.

С. 22. . Релаксація.Перегляд відео. Музика Клода Дебюссі.

С. 21 8.Виразне читання напам'ять вірша учнями. (переклад Д. Павличка та М. Терещенка)

10. Аналіз вірша.

_ Яка подія зображена у вірші?

* **Якими зображені матроси?** (У перекладі Д.Павличка це люди, які розважаються на палубі корабля і задля розваг «піймали альбатроса». У перекладі М. Терещенка про них написано так: «Щоб їм розважитись, веселий гурт матросів. безпечно ловить птиць, величних альбатросів». Вони жорстоко розважаються: «Той — люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього, / Каліку вдаючи, іде за птахом вслід». Тобто, матроси змальовані як юрба веселих, жорстоких гуляк.)

А яким зображено альбатроса в небі та на палубі? (У Д. Павличка альбатрос — «король блакиті», у нього «великі білі крила», «прекрасний в небесах». У М. Терещенка — «величні альбатроси», «ясних висот владику». Але на палубі птах змінюється. У Д. Павличка — «він присоромлений, хода його смішна. / Волочаться за ним великі білі крила, / Як весла по боках розбитого човна», «Прекрасний в небесах, а тут — як інвалід!».)

- Який художній засіб використовує Бодлер, щоб підкреслити велич духовного злету і низість земного бруду. Довести прикладами з тексту. (Шарль Бодлер використовує антитезу – протиставлення. У вірші поет протиставляється юрбі)

— Який прийом використовує автор при зображенні матросів та альбатроса? (Прийом контрасту. Але протиставлення тут набагато глибше. У вірші протиставляються два світи: романтичний і реальний, приземлений.)

— Хто з героїв який зі світів уособлює? (Матроси — реальний, земний, ниций, морально недосконалий. Альбатрос — світ волі, високих ідеалів, мистецтва.)

— До кого уподібнюється альбатрос? Чому? (Альбатрос уподібнюється поетові, котрий також протиставляється натовпу, що його не визнає.)

— Які образи вірша є символічними? Дайте їх тлумачення. (Образ альбатроса (символ поета), політ альбатроса (символ нестримного польоту фантазії митця), неба (символ творчої волі митця), «висота» і «блакить» символізують піднесені прагнення митця.)

- Які ще символи є у вірші? (море, корабель, грім, блискавки)

— Які кольори використовує автор? (Блакить, білий, темні, похмурі.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

С. 23.1.Установіть відповідність між образами сонета та їх символічним змістом:

А. Альбатрос 1. Людська доля

Б. Моряки 2. Життя

В. Море 3. Життєві негаразди

Г. Корабель, човен 4. Поет

Д. Грім,гроза, блискавка 5. Натовп

С. 25. 2.Порівняйте, як зображений альбатрос у небі і на палубі.

у небі	***на палубі***
величний	приборкане крило
ясних висот владика	знесилено ступає
велетень	приборканий каліка
плавець повітряний	незграбний і смішний
пролітає	кульгає

Проблемні завдання й запитання.

— **Знайдіть риси модернізму у вірші Ш. Бодлера «Альбатрос».** (Наявність образів-символів, кольорова символіка, непомітний перехід символу в настрій, настрою — в думку, думки — у почуття.)

С. 26.Сугестія – (лат. suggestio від suggero – навчаю, навіюю) – навіювання певного емоційного стану.

— Дослідник І. Карабутенко писав: «Больове начало — лейтмотив книги [“Квіти зла”]. Чи згодні ви з такою думкою? Як вона втілюється у вірші «Альбатрос»? (Біль за митця, його розтоптану душу, нерозуміння поета оточуючими дійсно викликають біль.)

С. 27 1. Робота з портретом.

- Що б ви тепер, коли перед вами розкрився внутрішній світ поета, могли на місці Матісса намалювати в очах поета, аби цей вираз передав його почуття? (Самотність, страждання, гіркоту, біль, приреченість, відчай, безсилля, твердість, віру, трагізм від безсилля щось змінити, нерозуміння його оточенням, відірваність від світу).

2.Складання сенану .

Бодлер;

Складний, чутливий;

Страждав, насолоджувався, боровся;

Вимагав вірності і любові;

Поет.

Бодлер;

Вольовий, рішучий;

Не розуміє,страждає, бажає змінити;

Душа схована від людей;

Альбатрос

С. 28,29,30 Перегляд картин до віршів Ш. Бодлера

С. 31, 32, 33. Презентація учнями своїх малюнків.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Слово вчителя.

Так, поет має високе призначення – літати у сферах духу, свободи, творчості, досягти високого ідеалу і краси. Але чому поет Бодлера не прагне втриматися на цій висоті? Чому, маючи «крила», він на землі «в юрбі несамовитій»? Чому митець «волає з… безодні темної», коли місце його в небі? Відповідь на ці запитання можна знайти в щоденнику Ш.Бодлера «Моє оголене серце»: «У кожній людині є два одночасні прагнення: одне спрямоване до Бога, друге до Сатани. Поклик Бога, або духовність – це прагнення внутрішньо піднестися, поклик Сатани, або тваринність – це насолода від власного падіння». Ось чому становище людини у світі трагічне, а мрії про ідеал залишаються сумними.

1. Розповідь про поховання Ш. Бодлера

У «Квітах зла» перед читачем постав поет нової форм

ації, поет, який не йшов за кимось, а вів поезію за собою. Бодлер випередив свій час і ніби зазирнув у майбутнє. Хіба не про наше сьогодення його твердження: «Будь-яка газета – від першого і до останнього рядка – лише плетиво жахів. Війни, вбивства, крадіжки, тортури, злочини націй, приватних осіб, універсальне сп’яніння жорстокістю». Час показав, що Бодлер був не наклепником, а провидцем, який один із перших вказав на постійну присутність зла в цивілізованому світі та на право вибору, яке має кожен із нас.

Щоб не закінчувати нащ урок на такій песимістичній ноті зараз ми створимо квітку добра і подаруємо її Шарлю Бодлеру.

Квітка добра.

Учні пишуть побажання Ш. Бодлеру і прикріплюють їх на дошці.

Оцінювання. Домашнє завдання.