Начало формы

****

Конец формы

Тема. Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського барокко

Мета: поглибити знання учнів про бароко як художній напрям; ознайомити учнів з особистістю Педро Кальдеро-на; розвивати навички сприйняття лекції та дослідницької роботи; виховувати інтерес до творів мистецтва. Обладнання: портрет Педро Кальдерона.

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

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

«Гронування». [Тема](http://www.testsoch.com/%22%20%5Co%20%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2) «Бароко»

Методичний коментар

«Гронування». Запропонований вид роботи спонукає учнів вільно думати і відкрито висловлюватися на певну тему. його завдання — установити зв’язки між окремими поняттями. Для роботи обирається опорне слово, поняття, термін (слово-тема). До нього підбирають слова за певними зв’язками, асоціаціями. Грона бувають однорівневі (від одного відправного слова) та багаторівневі (кожне слово наступного рівня стає опорним). Багаторівневе гроно являє собою розгорнену опору за темою, в основі якої лежить принцип гіперзв’язків.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Як ви вже знаєте, для стилю бароко не є обов’язковим пробудження релігійного або естетичного почуття; для нього важливіше зворушити людину-сприймача, вразити її.

Виразником філософських і естетичних принципів напряму бароко в жанрі драми став Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет іспанського бароко, а його п’єса «життя — це сон» вважається втіленням світоглядних і художніх принципів доби бароко.

ІІІ. робота над темою уроку Педро Кальдерон

1. Огляд життя Педро Кальдерона

Учень-«біограф». Повне ім’я поета — дон Педро Кальде-рон де ла Барка енао де ла Барреда і ріаньйо. Кальдерон, за походженням аристократ, був нащадком знатного дворянського роду. Він народився в Мадриді 17 січня 1600 року. Батько Кальдерона був секретарем державного казначейства при Філіппові іі та Фі-ліппові ііі, а мати походила зі шляхетної родини, яка переселилася до іспанії з Нідерландів задовго до народження Педро. У родині було шестеро дітей — три сини і три дочки. Початкову освіту дон Педро здобув у єзуїтській школі, у п’ятнадцятирічному віці вступив до Саламандського університету, де прослухав курс богослов’я; також в університеті міста алкала прослухав курс філософії і права.

У першій половині свого життя Кальдерон — людина шпаги. Він був учасником військових походів до італії та Фландрії, був рицарем ордену Сантьяго й у 1640–1642 роках разом з іншими рицарями цього ордену брав участь у війні проти Франції, був учасником придушення повстання в Каталонії. У молодості дон Педро не раз оголював шпагу в поєдинках і одного разу навіть сидів у тюрмі за образу особи духовного сану (він насміхався над напускним красномовством одного проповідника).

Перші поетичні лаври Кальдерон здобув 1622 року, беручи участь у змаганні поетів. його талант був високо оцінений знаменитим тоді драматургом лопе де Вегою. У двадцять п’ять років Каль-дерон став головним автором п’єс для придворного театру і для релігійних вистав під час церковних свят. Він писав для двору п’єси і музичні комедії, а для духовних свят на замовлення міських властей Мадрида — одноактні духовні дійства (ауто).

Друга половина життя Кальдерона присвячена церкві. 1651 року, після смерті свого маленького сина, він прийняв сан священика. Через тринадцять років він уже важлива духовна особа — почесний капелан і сповідник короля Філіппа іV, а 1666 року — настоятель абатства святого Петра.

Помер поет 25 травня 1681 року. До повного зібрання творів поета, що було видано після його смерті, увійшло 120 п’єс, 80 ауто і 20 інтермедій (близько 140 п’єс світського і 80 релігійного змісту), багато віршів.

Життєпис Кальдерона називають замовчуваною біографією, оскільки про нього відомо дуже мало. Ще за життя драматурга висловлювались суперечливі судження стосовно його діяльності. Наприклад, теолог Моратін Старший сказав, що «кальдеронівський театр — це школа злості, дзеркало розпусти й академічної безсоромності», а німець Шлегель назвав його театр «недосяжним зразком вірності християнським ідеалам, людському обов’язку, честі та сумлінню, де навіть у потворному ми бачимо тінь великої ідеї».

2. Основна тематика творчості поета

Учитель. Уся творчість Кальдерона — це напружені роздуми про сенс людського життя. З одного боку, людина у світі не сама, її буття тісно пов’язане з іншими людьми та історією, з природою і Богом. З іншого боку, Кальдерону були дуже добре відомі часи середньовічної іспанії з її похмурим фанатизмом, багаттями інквізиції, з хрестами, процесіями, тому і його поезія — це переважно поезія відчаю, трагічної дисгармонії світу і непримиренних протиріч. Сміх і радість — не для людини; доля людини — страждати і коритися.

Ті, що були веселістю й красою, Прокинувшись на досвітку зі сну, Під ніч обернуться в печаль марну, Заснуть, обняті тьмою льодяною. Веселка, що карміну й злота грою На мить просяє далеч грозяну — Знак людського життя,— все за одну — Єдину днину пролетить стрілою. Для розквіту троянда чарівна росте і розцвітає, щоб зів’яти,

Один бутон — колиска і труна. життя, як день, майне, коли з дитяти Стає дідусь, і вже пора вмирати; Вік — що година, рік — що мить одна. (Переклад Д. Павличка)

Найкращі герої Кальдерона намагаються осягнути таємничі, всемогутні зв’язки, що існують у світі, і зрозуміти своє місце в ньому. У цьому — весь Кальдерон, яким він був для своїх сучасників, яким увійшов у світову літературу. Слід пам’ятати, що Кальдерон був глибоко віруючою людиною й у повчально-алегоричних сюжетах і численних символах своїх драм намагався розкрити постулати та істини католицької віри.

Творчість Кальдерона була значним етапом у розвитку іспанської драматургії. його вважають родоначальником драми епохи бароко з її глибоким психологізмом і філософською проблематикою. До основних композиційних прийомів кальдеронівських драм належить монолог, що являє собою здебільшого філософський роздум героя про сенс життя або глибокий психологічний самоаналіз. Увагою до внутрішнього світу людини, симпатією до пригноблених позначена його алегорична морально-філософська п’єса «життя — це сон», написана ним 1635 року.

Запитання до класу y Якою є провідна тема творчості Кальдерона?

4. Твір Кальдерона «життя — це сон»

 Свій головний твір Кальде-рон називав «комедією», хоча так його можна назвати лише умовно.

Провідний мотив твору — трагічний хаос життя, неможливість протистояти долі і небажання миритися з цим. ідея твору «життя — це сон» — гірке розчарування.

Головний герой драми — польський королевич Сигізмундо — народився під зловісною зіркою. його батько, король Басиліо, дізнався із гороскопа, що зазнає приниження і горя від сина, який скине його з трону, ставши дорослим. Щоб пророцтво не здійснилося, король наказує тримати закутого в кайдани Сигізмундо з малих літ у вежі серед диких гір у повній самотності. Єдина людина, з якою спілкується хлопець,— Клотальдо, його тюремник, наглядач і слуга. Настає час, коли король повинен обрати спадкоємця. Серед претендентів на корону герцог з країни Московія астольфо та принцеса естрелья. Душу Басиліо гризе каяття, і він на повноліття Сигізмундо повертає його до двору, приспавши перед тим чаклунським зіллям.

Сигізмундо, прокинувшись у розкішному палаці в оточенні улесливих придворних і слуг, стає необмеженим володарем усієї держави. Від Клотальдо юнак дізнається про таємницю свого народження. Молодого королевича охоплює жадоба помсти за наругу над його тілом і душею, адже дати життя і перетворити його на пекло, безвихідні страждання і муки — найганебніша жорстокість, нічим не виправдана тиранія. Саме так висловлюється в розмові з батьком Сигізмундо. Засліплений звірячими інстинктами, він кидає в провалля слугу, який насмілився перечити йому, провокує ганебний двобій зі своїм двоюрідним братом, московським герцогом астольфо, намагається силою оволодіти росаурою, зазіхає на життя Клотальдо і навіть погрожує батькові, королю Басиліо.

Така поведінка сина не сподобалась королеві. Сигізмундо знову приспали і перенесли назад у вежу, а все пережите напередодні пояснили як сновидіння. Королевич збагнув усю глибину ницості життя, позбавленого будь-якого сенсу. У відчаї юнак розмірковує, навіщо прагнути щастя, радості, насолод, коли все це, можливо, є сновидінням. Зрештою, ніхто не може достеменно знати, чим є його власне існування — сном чи реальністю.

Але подальші події є реальними: армія не визнає чужоземця астольфо за нового короля, повсталий народ вимагає собі за правителя Сигізмундо, а Басиліо виступає проти рідного сина. але тепер Сигізмундо діє дуже обережно, щоб узяти й утримати у своїх руках владу. Передбачення гороскопа справджується: син бачить батька, скинутого з трону. Проте, пам’ятаючи про примарність реальності, виявляючи мудрість, королевич обіймає батька, вибачає йому жорстокість, повертає владу, тим самим перемагаючи фатальність долі.

Учитель. Протистояння фатальної долі та людської свідомості в драмі Кальдерона показано як змагання ницих пристрастей і вищого обов’язку милосердя й добра. Кожна людина може протистояти долі й утвердити власну волю, якщо займатиме позицію добра і справедливості.

Запитання до класу Чого ви очікуєте від прочитання книжки Кальдерона «життя — це сон»?

IV. Рефлексія

Учитель. Сьогодні на уроці ми познайомилися з життям відомого митця доби бароко. Підіб’ємо підсумок роботи. У нас час «Вільного письма». Пишемо про все, що вважаємо найголовнішим на уроці, реалізовуючи тему: «Педро Кальдерон і його творчість». (На роботу відводиться 8 хв. Після закінчення роботи учні за бажанням зачитують написане.)

Методичний коментар

«Вільне письмо». цей вид роботи допомагає зосередитись на думках способом їх безперервного записування. На виконання роботи надається певний час (5–10 хв.). До уваги не беруться стиль, орфографічні або пунктуаційні помилки.

Суть роботи полягає в тому, що учні мають можливість зафіксувати свої емоції, не соромлячись їхнього існування.

«Вільне письмо» («Письмо для себе», «есе») варто використовувати на етапі усвідомлення матеріалу та на уроках вивчення ліричних творів і творів філософського змісту.

Приклад «Вільного письма»

Яскрава постать іспанії ХVіі століття. Неосяжні перспективи, високі життєві вершини, багате на події життя… Талант, який завжди знаходився в пошуку. роки привели його до філософського осмислення сенсу людського буття, розуміння єдності людини з суспільством, з природою, з Богом. Зірка, слід падіння якої видно і тепер, через стільки століть, на зоряному небі людства.

V. Домашнє завдання

Прочитати п’єсу Кальдерона «життя — це сон»; підготувати кросворди за вивченим матеріалом.

Начало формы

Конец формы

Конец формы

Тема. Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо

Мета: простежити причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо; навчати формулювати та висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в драмі; навчати аргументувати свою точку зору прикладами і цитатами з тексту. Обладнання: цитати п’єси Кальдерона «життя — це сон». Тип уроку: урок-дослідження.

Моїм учителем був сон… (зі слів Сигізмундо)

ХІД УРОКУ

I. актуалізація знань

Перевірка домашнього завдання

«Методика взаємозапитань»

Учні озвучують підготовлені вдома запитання, однокласники відповідають на них. Наприкінці цього виду роботи учні визначають запитання, які були найцікавішими, пояснюють чому.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. «Усе своє життя люди проводять прикутими до стін темної печери. ланцюги тримають їх так міцно, що годі й побачити навіть єдиний сонячний промінь, який проникає до в’язниці. Тіні на стіні — ось те життя, що його вони вважають справжнім. Коли ж одному з в’язнів випадково пощастило побувати на волі і він, повернувшись, захоплено розповів братам по нещастю про вільне життя, вони, звісно, йому не повірили…» Так у іV ст. до н. е. описав Платон життя невільників, ув’язнених у печері. Притча Платона, популярна за доби бароко, стала свого роду ключем до п’єси Каль-дерона. Справжньою ж темою п’єси є трагедія молодої людини, яка, не знаючи і не розуміючи життя, повинна зробити свій вибір. «Моїм учителем був сон»,— так сказав про себе герой драми Каль-дерона. Саме про формування його життєвої позиції, про вибір Си-гізмундо ми сьогодні і поговоримо. (Учні записують тему уроку та епіграф.)

ІІІ. робота над темою уроку

Учитель. Особливість композиції п’єси полягає в тому, що вона висвітлює три якісно різні, послідовні «етапи» духовної еволюції головного героя. Прослідкувавши шлях, що він пройшов, ми зрозуміємо, як він зміг сформувати в собі людину.

Цитата 1. «…Небеса, чому звалився, // впав такий на мене гнів, // Що за злочин я вчинив // проти вас — що народився?»

Цитата 2. «О мій світе, що я бачу! // О мій світе, що я чую! // Я дивуюсь і німую, // Вірю й ні в свою удачу».

Цитата 3. «Сину, цей шляхетний вчинок // повертає мені вдруге // цього дня тебе,— ти принц!»

Цитата 4. «Ось в чім вагань причина. Через це // живуть напасті наші стільки літ».)

Завдання для групи 1. Підготуйте виразне читання ключових уривків та аналіз хорнади першої; особливу увагу зверніть на обставини, що вплинули на формування характеру Сигізмундо.

Завдання для групи 2. Підготуйте виразне читання ключових уривків та аналіз хорнади другої; особливу увагу зверніть на обставини, що вплинули на формування характеру Сигізмундо.

Завдання для групи 3. Підготуйте виразне читання ключових уривків та аналіз хорнади третьої; особливу увагу зверніть на обставини, що вплинули на формування характеру Сигізмундо.

Завдання для групи 4. Порівняйте образи Гамлета і Сигізмундо, виразно прочитайте монологи героїв.

Час на опрацювання матеріалів та підготовку відповіді — 10 хв, після чого групи презентують результати роботи.

Очікувані результати роботи груп

Група 1. Хорнада перша — роль таємниць у хорнаді; історія ув’язненого принца Сигізмундо, його взаємини з небом і з людьми; сенс двобічності образу Сигізмундо «людина — звір»; трактування драматургом проблеми свободи особистості; сенс філософської притчі про двох мудреців-злидарів.

…знав із світу лиш одно я, Що колискою й труною Стала ця тюрма мені; і хоча у глушині, Де з народження лиш голі Бачу скелі в цім околі, Я, живий скелет, живу, Душу втративши живу В безпросвітній цій неволі;

І хоч тут я до сих пір Бачив, чув лише єдину, Ту, що вчить мене, людину, Що мені про небо й мир Мовила; й хоча надмір Ти злякавсь і злу повірив і між тіней та вампірів Монстром звеш мене,— ачей, Я тут звір серед людей і людина серед звірів;

І хоча було не мед,

Все я звідав, все я звірив, Вчивсь поводженню у звірів, Осягав пташиний лет і читав я рух планет, а по них — людські дороги, Саме ти мої тривоги Вгамував, підніс мій дух, Зір потішив мій і слух, Оживив мене хоч трохи.

Ось дивлюсь на тебе я, То захоплююсь тобою і з жадобою новою Бачу, як твій зір сія. Спрага не мина моя, То й очима смерть спиваю; Більше я страху не маю, Хоч і гину, та все п’ю, Долю бачачи свою, і, щоб бачити,— вмираю.

Тебе ж бачить — це вмирать; Я не знаю, крім огуди, Що мені, слабкому, буде, Як не бачити й чекать.

Буде зло — не благодать, Біль, гризота, гнів затятий; Буде смерть, бо смерть — це дати Після мук і сум’яття Нещасливому життя, а в щасливого відняти.

Група 2. Хорнада друга — експеримент короля над принцем і його наслідки; роль монологу Сигізмундо; загальний висновок героя щодо пізнання світу.

О мій світе, що я бачу! О мій світе, що я чую! Я дивуюсь і німую, Вірю й ні в свою удачу.

Я в палатах незрівнянних? Як же я сюди потрапив? Я в парчі серед єдвабів, Поміж слуг, розкішно вбраних?

Я прокинувся зі сну В гарнім ложі, недолугий? і мене вбирають слуги В пишну одіж і ясну?

Не кажіть, що сон — омана: Я збудився, день сія,— Чи не Сигізмундо я? Чом така до мене шана?

Чом так сталося мені із уявою моєю, Поки спав я, що себе я Тут побачив не вві сні?

Долі все ж не обманути, Хто б тут міг мене повчать? їм дозволю слугувать, і хай буде те, що буде.

(Сцена третя)

…Якби ти життя не дав, Я б не ремствував, тиране, Та життя, тобою дане, Ти ж у мене й відібрав.

Дати — це шляхетна справа, Що не міряється злотом, але дар відняти потім — То вже річ низька й лукава.

(Сцена шоста)

…Чи маю

Я тобі складати дяку? Ти душив мою свободу, Тож, старий уже й похилий, Що даєш біля могили? Те, що є моїм ізроду!

Ти — мій батько і король; Я успадковую по праву Всю цю велич і державу і твою в державі роль.

Знай, хоч я в такому стані, Та до тебе строгим буду, Притягну тебе до суду За той час, коли в кайданні

Я провів свій юний вік; і вже дякуй, винуватий, Що не правлю з тебе плати, Бо ж у мене ти — боржник.

(Сцена шоста)

…Чи це сон чи, може, яв Те, що бачу,— я не знаю. Я не сплю, бо відчуваю, Ким я був і ким я став.

І, хоч каєшся і спориш, Мало вдасться вже тобі; Знаю, хто я, й, далебі, Ти мене вже не впокориш

І не скориш; я прийму, Вспадкувавши, цю корону; і, якщо ти без закону Кинув сина у тюрму,—

То був підступ і офіра; Що було моє ім’я? Я не знав, та взнав, що я — це злиття людини й звіра.

(Сцена шоста)

…Чи це я? В тюрмі, як тать, Я окутий кайданами. Як це сталось? Я без тями. Чи гробниця ти моя, Вежо? Так! Мій Боже, я Снив і жив такими снами!

(Сцена вісімнадцята)

Група 3. Хорнада третя — третя зустріч Сигізмундо із росау-рою; перемога героя над звіром, що жив у ньому; фінал карнавальної лінії блазня Кларіна; династичний шлюб у фіналі п’єси і його роль.

Ще раз гляньте, я покірний Своїй долі; я вже знаю, Що життя — це сон. Ви чули? Гетьте, тіні! Хоч змертвілим Ви моїм чуттям вернули Плоть і голос, та нема Голосу у вас і плоті. Я не хочу віддаватись ложній величі й пишноті, адже це лише привиддя, Що розвіється здужалим Першим леготом ранковим, Як буває із мигдалем, Що розквітнув на світанку Несподівано й неждано, і при першім повіванні Опадуть, зів’януть рано Пелюстки його рожеві, Зблякнувши із днем тривожним. Я пізнав вас, я вас бачив і я відаю, це з кожним Тим, хто спить, таке буває; розчарований до краю Вже не здамся на оману, Бо життя — це сон, я знаю.

(Сцена третя)

Що дивує вас? Чи дивно, Коли сон був мій учитель, і боюсь, як не противно, Що прокинутися можу Знов у замкнутій темниці? а коли цього не буде, То воно мені насниться; Отже, я переконався В тому, що все щастя людське, Зрештою, як сон, минає, і я хочу скористаться Щастям тим, що час дарує; Я прошу вас, винуватий, Помилки простити наші, Бо шляхетно їх прощати.

(Сцена чотирнадцята)

Відчуваючи тривогу, Перемог я жду великих і найбільшу, наче муку,— це змогти себе…

Група 4. Шекспір і Кальдерон писали свої драми в одну й ту саму епоху — епоху європейського бароко. Головні герої п’єс Шек-спіра «Гамлет» і Кальдерона «життя — це сон» Гамлет і Сигізмун-до, з одного боку, дуже схожі, але з іншого, зовсім різні люди.

Гамлета і Сигізмундо переповнює почуття помсти. Та якщо Гамлет прагнув помститися за вбивство свого батька, то Сигіз-мундо хотів згубити батька, помстившись йому за своє зіпсоване життя. Гамлет, на відміну від Сигізмундо, не був іграшкою сліпої долі або грандіозних зовнішніх сил, що є характерним для драматургії доби бароко. Сигізмундо щомиті долав у собі звіра, а Гам-лет був носієм гуманістичної самосвідомості, вступав у конфлікт з антагоністами, які уособлювали невблаганну реальність «часу, що звихнувся». Можна сказати, що Гамлет — це герой-гуманіст, герой-інтелектуал, який не може звести своє завдання до акту особистої помсти. Гамлет клянеться стерти «всю мудрість книжну», та стерти її він не в змозі і тому залишається інтелігентом-гуманістом.

Коли Сигізмундо вдруге замкнули у вежі, юнак залишився зовсім самотнім. Гамлет не міг нікому довіряти, окрім свого вірного друга Горація. Гамлет не зміг пробачити Клавдія (свого дядька) за убивство батька, загинули і Гамлет, і Клавдій. Сигізмундо ж прощає батька і повертає йому трон, звертається до нього, як підданий до монарха. цей учинок сприймається як дивовижна метаморфоза «звіра», прояв сутності людини, що пов’язує її з безкінечністю, з Богом. Усвідомивши, що життя — це сон, Сигізмундо пізнав і глибинні істини, і справжні цінності буття. Він усвідомив марність багатства, задоволення, честолюбства, влади тощо, адже люди не мають цього насправді й не відають, що дивляться лише сновидіння. У п’єсі «життя — це сон» послідовно простежується ідея: людина може і має долати не долю, а саму себе, духовно й морально удосконалюючись, і цей шлях веде до Бога.

Чи бути, чи не бути — ось питання. Що благородніше? Коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти, а чи, зіткнувшись в герці з морем лиха, Покласти край йому? Заснути, вмерти — і все. і знати: вічний сон врятує, із серця вийме біль, позбавить плоті, а заразом страждань. Чи не жаданий Для нас такий кінець? Заснути, вмерти. і спати. Може, й снити? Ось в чім клопіт, Які нам сни присняться після смерті, Коли позбудемось земних суєт? Ось в чім вагань причина. Через це живуть напасті наші стільки літ. Бо хто б терпів бичі й наруги часу, Гніт можновладця, гордія зневаги, Відштовхнуту любов, несправедливість, Властей сваволю, тяганину суду, З чесноти скромної безчесний глум, Коли б він простим лезом міг собі Здобути вічний спокій? Хто стогнав би Під тягарем життя і піт свій лив, Коли б не страх попасти після смерті В той край незнаний, звідки ще ніхто Не повертався? Страх цей нас безволить і в звичних бідах ми волієм жити, Ніж линути до невідомих нам. Так розум полохливими нас робить, Яскраві барви нашої відваги Від роздумів втрачають колір свій, а наміри високі, ледь зродившись, Вмирають, ще не втілившись у дію. (В. Шекспір. «Гамлет». Переклад л. Гребінки)

Ох, горе тут мені! Ох, я нещасний! Небеса, чому звалився, Впав на мене такий гнів, Що за злочин я вчинив Проти вас — що народився? Все я зважив, роздивився, розібрався у причині, То й жорстокість вашу нині Я збагнув уже сповна, адже злочин і вина — це зродитися людині. Хочу знати все, як є, Щоб не мучитись журбою (Хоч я знаю, що виною Тут народження моє), Чом недоля мене б’є, Щоб ще більше я страждав Через те, що світ пізнав? інші також народились, Чом же їм права судились Ті, яких я вік не мав? Птах зродився, як із тьми, і красується улітку, Схожий барвами на квітку Чи на гілочку крильми, Коли синяву грудьми Крає й лине з висоти, Занедбавши без гризоти Десь гніздечко на межі,— Чом, як маю більш душі, Маю менше я свободи? Звір народиться й міцну Носить шкуру, різномасний, Наче знак зірок злощасний, Кисті мудру таїну, Коли суть явля страшну і жорстоку від природи, людській силі йде супроти В небезпеці сам на сам,— Чом із кращим почуттям Маю менше я свободи? риба зродиться й не дише, В піні грається морській, Ніби човен із луски Той, що хвилечка колише, аби їй плилось вільніше, і глибокі мірить води, Забажавши прохолоди, аж на дно пірнає в твань,— Чом, як більше поривань, Маю менше я свободи? Зродиться ручай, пливе, Поміж квітами зміїться, Мов срібло несе водиця Поміж квітами живе, Коли дзвінко кличе, зве Поміж квітами до згоди і в полях без перешкоди Плине вільно, мов дитя,— Чом, як маю більш знаття, Маю менше я свободи? Що на мене ще впаде? Наче етна, я палаю і готовий із відчаю Серце вирвати з грудей: Де закон, причина де, Щоб людині, мов для страху, Відібрати перевагу З нею й пільгу ще таку, Що Всевишній дав струмку, Дав і рибі, й звіру, й птаху? (П. Кальдерон. «життя — це сон», хорнада перша, сцена друга. Переклад М. литвинця)

IV. Рефлексія

1. Бесіда

• У чому вбачає Сигізмундо щастя і волю?

• Який вихід з «безвихідної» ситуації «життя — це сон» пропонує автор драми?

• У якому з двох монологів (Гамлета і Сигізмундо) сон є метафорою смерті, а в якому — метафорою життя?

V. Домашнє завдання

Написати твір-роздум «Перемогти в собі звіра — це особиста проблема героя чи вічна проблема кожної людини?»; підготуватись до тематичної контрольної роботи.

Тема. Тематична атестація і контроль знань за темою «література європейського бароко»

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми та мети уроку

II. Ознайомлення із завданнями

III. Виконання контрольної роботи

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть, про який стиль літератури йдеться: «Відзначається

Художньою яскравістю й пишністю, великою силою емоційного

Впливу, ідейною багатозначністю, в основі якої — драматично

Загострене сприйняття світу та людини»:

А) романтизм;

Б) класицизм;

В) Відродження;

Г) бароко.

2. Укажіть жанр, що поширився завдяки стилю бароко:

А) афоризм;

Б) сонет;

В) поема;

Г) роман.

3. Укажіть значення слова barocco:

А) «філософський, мудрий»; б) «дивний, взірцевий»;

В) «приємний, ласкавий»; г) «вигадливий, химерний».

4. Позначте хронологічні рамки доби бароко:

А) Хііі–ХV ст.;

Б) ХVі–ХVііі ст.;

В) ХV–ХVі ст.;

Г) ХVіі–ХіХ ст.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть твір іспанського драматурга Педро Кальдерона де ла

Барки:

А) «Сон літньої ночі»;

Б) «життя — це сон»;

В) «любов до життя»;

Г) «Поетичне мистецтво».

6. Позначте ім’я головного героя драми Кальдерона:

А) Сигізмундо;

Б) дон Педро;

В) лаерт;

Г) Франсіско.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть стильові особливості драми Кальдерона «життя — це

Сон»:

А) контраст і антитеза;

Б) «відкритий» фінал;

В) пишні «надлишкові» барокові метафори;

Г) гострий, непримиренний конфлікт.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

8. Укажіть композиційні особливості драми Кальдерона «жит

Тя — це сон»:

А) численні ліричні відступи;

Б) відсутні гострі конфлікти;

В) сюжет простий;

Г) немає несподіванок.

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. розташуйте в хронологічній послідовності етапи життя Сигіз-

Мундо:

А) нестриманий тиранічний володар;

Б) справдження передбачень астролога;

В) ув’язнення в самітній вежі;

Г) повторне ув’язнення Сигізмундо;

Д) повернення влади королю та підкорення їй;

Є) звільнення бунтівниками.

(1в, 2а, 3г, 4є, 5б, 6д)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Узагальнене судження в стислій, художньо-ефектній формі,

В основі якого нерідко лежить логічно несподіваний поворот

Думки,— це… (афоризм).

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Як бароко вплинуло на подальший розвиток світової культури?

IV. Домашнє завдання

Випереджувальне для 1–3 учнів — підготувати повідомлення про історичну ситуацію у Франції ХVіі ст.

Конец формы

Тема. Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «життя — це сон»

Мета: поглиблювати знання про бароко як художній напрям; ознайомлювати з творчістю Педро Кальдерона; навчати працювати в групі, висловлювати та ілюструвати цитатами з тексту свою точку зору на події драми. Обладнання: портрет Педро Кальдерона.

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

Що таке життя? Омана!

Що таке життя? це сон.

Це ілюзій всіх полон,

Чорна тінь і страховіття;

Все життя — це лиш сновиддя,

А сновиддя — тільки сон.

Кальдерон

(Тут і далі — переклад М. литвинця)

ХІД УРОКУ

І. актуалізація опорних знань

Робота над кросвордами, підготовленими учнями вдома

Варіант 1

1. Король, батько головного героя драми Кальдерона. (Басиліо)

2. Герцог з країни Московія. (астольфо)

3. Принц щомиті душив у собі… (звіра).

4. Найблагородніший учинок Сигізмундо. (Прощення)

5. ім’я тюремника, слуги. (Клотальдо)

6. «Що таке життя?» (Омана)

Ключове слово: напрям у мистецтві. (Бароко)

Варіант 2

1. Місце ув’язнення головного героя п’єси Кальдерона. (Вежа)

2. Ким був для принца сон? (Учителем)

3. ім’я принцеси, претендентки на трон. (естрелья)

4. Герцог з країни Московія, претендент на трон. (астольфо)

5. Що відчув Сигізмундо до росаури? (Кохання)

6. Титул Сигізмундо. (Принц)

7. ім’я головного героя драми Кальдерона. (Сигізмундо)

8. «Все життя — це лиш… (сновиддя)».

9. Слуга та тюремник Сигізмундо. (Клотальдо) 10. Композиційний прийом, що дозволяє розкрити внутрішній світ

Героя. (Монолог)

Ключове слово: назва драми Педро Кальдерона. («життя — це сон»)

ІІ. робота над темою уроку

1. **Філософсько-моральний конфлікт драми (робота в групах) Учитель. Творчість Педро Кальдерона де ла Барки, безсумнівно, є вершиною не лише іспанської, а й європейської літератури доби бароко. його п’єси вражають і захоплюють не лише стильовою довершеністю, а й надзвичайною філософською глибиною і цілим спектром морально-етичних проблем, які ми спробуємо визначити на прикладі п’єси «життя — це сон».**
2. **Фольклорно-міфологічна основа п’єси П. Кальдерона**

«життя — це сон»

Саме у п’єсі «життя — це сон» акумульовано всю складність та багатозначність проблем, які постійно постають перед людиною і які вона будь-що прагне осягнути. Мотиви й образи цього твору мають складні зв’язки із тогочасним культурним контекстом і сягають своїм корінням древніх релігійних легенд, фольклорних сюжетів, філософських концепцій та конкретно-історичних фактів. Провідний мотив п’єси — усамітнення принца, виховання дитини поза зовнішнім світом — запозичений із легенди про Варлаама і йо-асафа, яка була своєрідною європейською інтерпретацією давньос-хідної легенди про життя Будди. історія про Варлаама та йоасафа була надзвичайно популярною в Європі в епоху Середньовіччя. В іспанії побутували її переклади латиною, а на території східних слов’ян був поширений грецький список.

Про популярність цього сюжету в іспанській літературі свідчать твори, які з’явилися ще до Кальдерона. це п’єса лопе де Веги «Вар-лаам і йосафат», однойменний роман енріке Суареса, п’єса Хуана де арсе Солорсано. історія про Варлаама і йоасафа потрапила до іспанії і слугувала «exemplum» — повчальним прикладом. Вона фігурувала в проповідях, а 1602 року була опублікована в збірнику Педро альфонсо «Disciplina clericales». Очевидно, Кальдерон знав усі варіанти цієї легенди, оскільки був священиком і першим драматургом іспанії ХVіі ст.

Цей сюжет прийшов у Європу з арабських збірників, куди він потрапив з давньоіндійської мови. Детально подорож легенди з індійської літератури до європейської, а також різні її варіанти в національних літературах простежує і. Франко у своїй статті «Про Вар-лаама і йоасафа та притчу про Єдинорога». Грецький варіант легенди розповідає про життя царевича йоасафа, якого батько, могутній індійський цар авенір, бажаючи запобігти пророцтвам гороскопа, виховує в палаці, оточивши найкращими слугами. царевич повинен був ніколи не зазнати горя й страждань, не міг вийти з палацу, а найголовніше — не повинен був дізнатися про існування християнської віри. За легендою йоасаф згодом став сподвижником християнства, а сама легенда стверджує пріоритет християнства.

У п’єсі Кальдерона діють і складні міфологічні образи, запозичені з іспанських казок, наприклад Гіпогриф, що є поєднанням коня і грифона. Грифон — це образ, запозичений із античної міфології (грифонів запрягали в колісницю аполлона). Міфологічні образи — аврора, Флора, Паллада — також використані Кальдеро-ном у драмі.

Пророцтво про долю Сигізмундо та його справжня доля

У Кальдерона сюжет легенди набуває зовсім іншого змісту. акцент перенесено з релігійного на моральний аспект і повчальний (виховний) зміст. і в індійській легенді, і в п’єсі Кальдерона відгороджують принца від світу, щоб запобігти здійсненню астрологічних пророцтв, тобто змінити долю, послану небом. Усі намагання протистояти долі зазнають поразки. За легендою, батько піклується про добробут сина згідно власних уявлень про щастя й добробут, своїх вірувань. У п’єсі — усе навпаки. Батько приносить у жертву життя й добробут сина заради спокою й добробуту свого народу. Безперечно, на світогляд Кальдерона справила вплив поширена в ХVіі–ХVііі ст. у Західній Європі філософія раціоналізму рене Декарта, згідно з якою обов’язок перед державою і народом ставився вище за особисті інтереси.

Знаючи про пророцтво та зробивши свої висновки, Сигізмундо говорить (хорнада третя, сцена чотирнадцята):

Двір Полонії преславний, Той, що править так чудово, Свідком будь, уважно слухай, Що твій принц тут скаже далі. Те, що визначило небо і на голубім скрижалі Бог перстом своїм накреслив В тайних знаках незгладимих На стількох листах блакитних літерами золотими,— Зроду-віку не обманить; а обманить той, хто хоче Осягнути задля злого Те провіщення пророче. Батько мій, аби жорстокість Відхилить мою невинну, Обернув мене на звіра, На страхітливу людину. Та якби велінням долі (За своїм єством звитяжний, За походженням шляхетний і за вдачею відважний) Я зродився тихомирним і покірливим, то й цього Вистачило б виховання, цього трибу життєвого, Щоб жорстокі взяв я звички. «Добрий» спосіб їх змінити! Тож якби комусь сказали: «Звір отой несамовитий Вб’є тебе»,— чи добрий засіб Віднайшов би розумаха,

Звіра сплячого збудивши? Чи сказали б ще: «ця шпага, Що на поясі твоєму, Вб’є тебе»,— було б даремно, Щоб загин свій відвернути, Оголить її і ревно До грудей собі приставить. Чи сказали б: «ця затока Тобі стане за гробницю, Світлосяйна і глибока»,— Зле було б віддатись морю В час, коли здіймає в реві Гори-хвилі сніжно-білі, Буйні гриви кришталеві. Все це трапилось із батьком, Як із тим, хто звіра будить, Щоб загрозу відвернути; Як і з тим, хто лячно крутить Голу шпагу; як із тим же, Хто зманивсь буремним виром. а якби (прошу уваги!) Був мій гнів заснулим звіром, Ярість — шпагою у піхвах, Злоба — стихлою грозою, Чи тоді б здолав я долю Злою кривдою і мстою, Вкрай її роздратувавши? Отже, хто змогти бажає Свою долю, той розумним і терплячим бути має. Поки зло лише надходить, Не вчинило ще страшного, Той, хто лихо передбачив, Діє мудро і від нього Може вберегтись, одначе, Як уже почнеться люте, То нема такої сили, Щоб нещастя відвернути. Хай усім за приклад буде Виняткова ця подія, це захоплення, цей жах, ці дива; й скажу тоді я, Що мені незвично бачить Після кривди (це не скарга!) Біля ніг у мене батька і смиренного монарха.

пріоритету позиції індивідуалізму карається.

Наявність ідей цієї філософії є й у розв’язці драми. Принц Си-гізмундо завдяки своєму розуму долає пристрасті, перемагає злі пророцтва. Сигізмундо відкрив для себе істину: у людини не завжди є можливість вибирати між сном і реальністю, її доля завжди в чиїхось чужих руках; залишається змиритися. але й у земній неволі людина є вільнішою від вільних птахів, звірів, риб завдяки своїй рисі То було веління неба: Він хотів його здолати, Та не зміг. Чи можу я, Не такий, як він, багатий На знання, роки і досвід, це зробити?

Питання про релігію та її пріоритет у Кальдерона взагалі не постають, оскільки він знаходиться на позиціях християнського гуманізму. Одним із провідних є мотив страждання. Він і визначає загальний пафос п’єси. Страждає Сигізмундо, роздумуючи над нерозгаданою таємницею власної долі, страждає росаура через зраду, страждає король, усвідомлюючи власну причетність до смути в державі. З одного боку, мотив страждання в земному житті — типовий для літератури доби бароко. але всі герої Кальдерона переборюють свої страждання завдяки силі волі або усвідомлюють марність земних поривань людини. це виходить за межі звичної для бароко концепції людини. Шлях подолання страждання й усвідомлення певних життєвих істин, який проходить Сигізмундо, є художнім утіленням шляху так званих чотирьох «благородних істин» (шляху до нірвани), викладених у проповідях Будди на початковій стадії розвитку буддизму, коли він був лише етичним і практичним ученням. Надавання — лише людина може творити добро.

…Отже, хто змогти бажає Свою долю, той розумним і терплячим бути має.

. Мотив сну в п’єсі

Одним із наскрізних мотивів п’єси Кальдерона є мотив сну. Твір будується на метаморфозі «життя — сон», стверджуючи хисткі межі між сном і реальністю. Сигізмундо у своєму другому монолозі говорить (хорнада друга, сцена дев’ятнадцята):

Все ж бо правда! Загнуздаєм Честолюбство і злобу, це шаленство й лють сліпу, Якщо снити знов бажаєм; адже ми перебуваєм В світі, повнім таїни, Бо життя — це сон чудний; Знаю з досвіду, що всюди Тут живуть сновиддям люди, Поки збудяться вони.

Мотив образу людини, яка прокидається зі сну й не може відрізнити сон від дійсності, також був відомий іспанській літературі. Сон у п’єсі Кальдерона, з одного боку, є композиційним прийомом, з іншого — категорією й образом-символом, який надає творові глибокого філософського змісту. Через образ людини, яка перебуває в стані сну, змальована нереальність чуттєвого сприйняття, суєтність життя, швидкоплинність часу, відносність земних цінностей, що надзвичайно співзвучне дуже поширеним в іспанії ХVіі ст. ідеям стоїцизму.

Снить король, що він правує В королівстві тут і там, Все вирішуючи сам; і хвала, яку він чує, Наче вітер, лине всує; і на попіл головну Смерть оберне (чи збагну?): Хто б хотів королювати, Коли взнав, що має встати Збуджений від смерті-сну? Снить багач, що він багатий, лупить гроші так і сяк; Бідний снить, що він, бідняк, Мусить пріти й заробляти; Снить же той, хто взявся драти, Снить, хто гнеться й хто згина; Снить господар, снить жона і, як видно, всі на світі Снять, спокусами повиті, Хоч цього ніхто не зна…

Однак у драмі Кальдерона сон — це символ життя в добу бароко, у якому людина по-справжньому вільна робити лише одне — чинити добро.

2. Узагальнення опрацьованого матеріалу

Учитель. У чому полягає філософсько-моральний конфлікт драми? Протистояння в драмі проявляється між пророцтвом про долю Сигізмундо та його справжньою долею, між бажаннями та можливостями людини впливати на свою долю. Чи прокинувся Си-гізмундо? юний король знав, що в реальному житті не може, немов уві сні, чинити як забажається. його діяльність обмежує закон; він зрозумів, що повинен бути добрим. Неволя стала для нього радісною, оскільки саме в неволі він почувався вільним. Наприкінці п’єси кожен персонаж твору здобув істину і пізнав щастя, а Сигіз-мундо став зразковим правителем. Усі збагнули: вільною людину роблять любов, доброта і милосердя.

Отже, драма Кальдерона «життя — це сон» є складним синтезом філософських ідей, міфологічних сюжетів, легенд, фольклорних мотивів, релігійних вірувань, адаптованих Кальдероном згідно з ідеологією та поетикою його епохи, його власними етичними та естетичними ідеалами.

ІІІ. рефлексія

Запитання та завдання y розкажіть про основні символи доби бароко, які застосував

У драмі «життя — це сон» Кальдерон. y Які сумніви мучать ув’язненого у вежі Сигізмундо? В якому

Стані перебуває душа юнака? y Як ви вважаєте, хто має більше волі — людина чи тварини, що

Живуть у дикій природі? y У чому повчальний сенс драми Кальдерона «життя — це сон»?

IV. Домашнє завдання

Перечитати драму Шекспіра «Гамлет»; підготувати запитання для однокласників за змістом вивченого в класі матеріалу; аналізувати образ Сигізмундо.