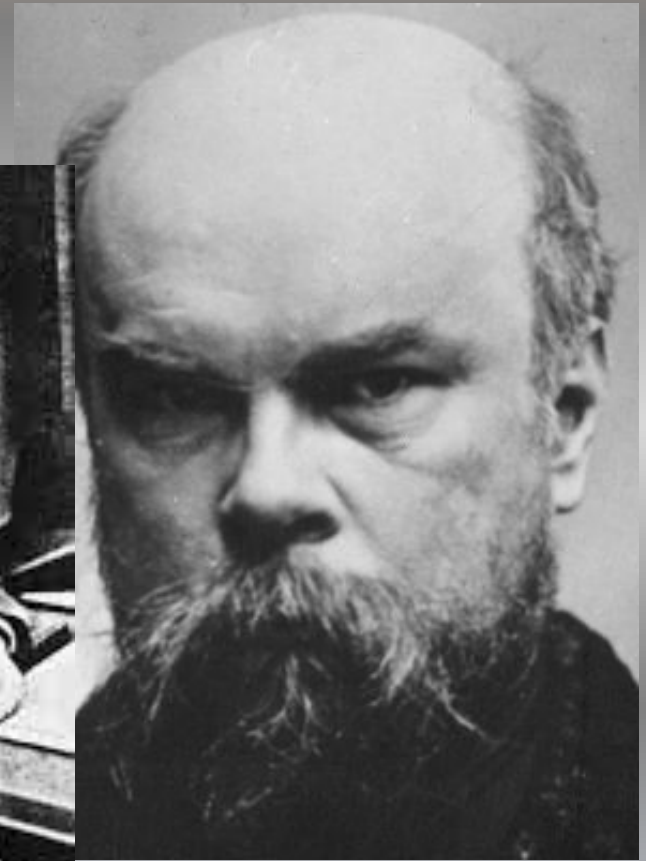


**Поль Верлен. Естетичні погляди поета у вірші
«Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи
і душі в «Осінній пісні»**





Ніколя Огюст Верлен, батько



Поль Верлен, 4 роки



Еліза Дее, мама поета



м. Мец



Будинок, у якому

Будинок, у якому

народився

Поль

Поль Марія Верлен народився в 1844 році в містечку **Мец**. Його батько був військовим інженером, і родина часто переїжджала, доки в 1851 році не залишилася в **Парижі**, де минули шкільні роки майбутнього поета. У 1862 році він отримує диплом бакалавра словесності. Уже в юнацькі роки у Верлена з'являється схильність до літературної творчості. Він зачитується віршами Ш. Бодлера, поетів — "парнасців" Т. де Банвіля і Т. Готьє. Восени 1862 року Верлен записується на факультет права — вивчати юриспруденцію, та незабаром через матеріальні нестатки полишає навчання і стає до роботи.



У 1858 Верлен починає писати вірші, посилає Віктору Гюго вірш «Смерть». У 1862 році він закінчив лицей і вступив на юридичний факультет університету. Але через матеріальні проблеми сім'ї в 1864 році почав працювати дрібним службовцем в страховій компанії, потім в мерії одного з паризьких районів, а незабаром і в сільській ратуші

Сподіваючись на сімейне щастя та домашній затишок Поль Верлен у 1870 році одружився з шістнадцятирічною Матильдою Моте, проте згодом поету довелося зазнати розчарування у своїх задумах. У 1871 році Верлен не підкорився версальцям, залишився в Парижі, працюючи в бюро преси Паризької комуни. Тому йому довелося пережити репресії та кривавий терор, тривалий час переховуючись. Так він захопився до алкоголю. Фатальну роль у цьому відіграла і дружба з Рембо.



Будинок Верленів після



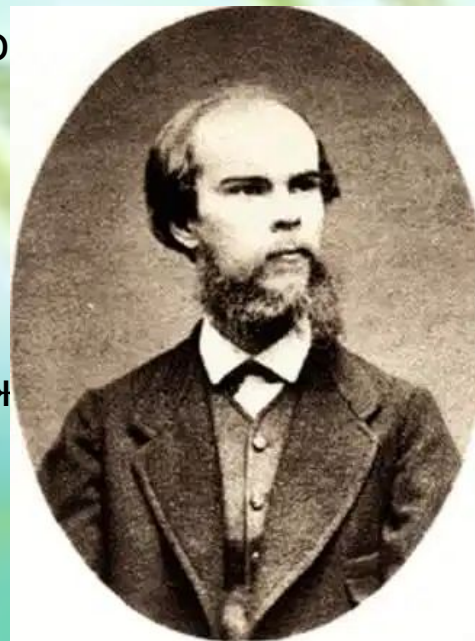
Матильда Моте

Вже пройшла зима - широко й розлого
Розлилось навкруг світло і тепло.
Веселіє серце в доброго і злого,
Лагідніє страдника пахмурне чоло.

Все цвіте, буяє, все дзвенить, співає,
Навіть хмурий наш, хворий наш Париж
Молодим сонцям радо розкриває
Тисячні обійми червінькових криш.

В мене ж на душі цілий рік весніє,
Квітне флореаль ласки і тепла,
Мрія коло мрії райдужно ясніє,
Пломінь коло пломеню радісно пала.

Це блакитне небо - лиш вінець лазурі,
Що в душі сміється світло-молодій,
Це моя весна, це кінець зажурі,
Це велике свято здійснених надій
(збірка «Добра пісня»)



Поезію присвятив Матильді Моте

Поль Верлен та Артюр Рембо



У лютому 1871 письменник отримав листа з маленького провінційного містечка Шарлевіль від тоді ще не відомого 18-річного Артюра Рембо з декількома його віршами. Вони викликали зацікавленість, і Верлен запросив юнака в Париж, вони подружилися. Верлен, незважаючи на вікову перевагу, потрапив під вплив сильної натури Рембо.

У 1872 р., ховаючись від переслідувань за участь у Паризькій комуні, поет покинув будинок, дружину, дитину і відправився разом з другом Рембо в подорож – до Англії, а після в Бельгію. Роз'їжджаючи по Європі, Верлен і Рембо шукали – разом і окремо – своє місце в мистецтві.

Під час сварки в липні 1873 М. П. Верлен поранив Рембо пострілом револьвера, за що був засуджений брссельським судом до двох років в'язниці. У в'язниці він написав вірші, які увійшли до збірки «Романси без слів» (1874). Це вершина музичності Верлена.

У в'язниці поет дізнався, що дружина подала на розлучення. Коли 16 січня 1875 р. він вийшов з в'язниці, ніхто не зустрічав його біля воріт, крім старенької матері



В'язниця





Збірки Поля Верлена

1866 р. Збірка «Сатурнічні поезії»

1869 р. Друга поетична збірка
«Вишукані свята»

1870 р. Збірка поезій «Добра пісня»

1874 р. «Романси без слів» - вершина
імпресіоністичної лірики поета

1881 р. Книга «Мудрість»

1874 р. Верлен написав свій знаменитий вірш «Поетичне мистецтво» з нагоди двохсотліття «Поетичного мистецтва» Нікола Буало, спрямовуючи свої рядки проти основних положень твору класициста Буало. Згодом твір увійшов до поетичної збірки «Колись і недавно» (1885).

«Поетичне мистецтво» Буало, як відомо, було маніфестом класицизму в мистецтві, а «Поетичному мистецтву» Верлена судилося стати маніфестом одразу двох модерністських напрямів: символізму й імпресіонізму, хоча поет і застерігав: «Не можна розуміти "Поетичне мистецтво" дослівно... адже це, зрештою, лише пісня, та я й не став би будувати теорій».

музикальність

Використання різноманітних
відтінків

Відмова від написання твору
за певними правилами

Віршований розмір не
повинен стримувати думку

Невизначеність образів,
розмитість тонів, фарб

Мистецтво не повинне
висвітлювати прозу

ЖИТТЯ

«Поетичне мистецтво»

Найперше — музика у слові!
Бери ж із розмірів такий,
Що плине, млистий і легкий,
А не тяжить, немов закови.

Не клопочись добором слів,
Які б в рядку без вад бриніли,
Бо наймиліший спів — сп'янілий:
Він невиразне й точне сплів,

В нім — любий погляд з-під
вуалю,
В нім — золоте тремтіння дня
Й зірок осіння метушня
На небі, скутому печаллю.

Люби відтінок і півтон,
Не барву — барви нам ворожі:
Відтінок лиш єднати може
Сурму і флейту, мрію й сон.

Винищуй дотепи гризькі ті,
Той ум жорстокий, ниций сміх,
Часник із кухонь тих брудних —
Від нього плач в очах блакиті.

Хребет риториці скрути
Та ще як слід приборкай рими:
Коли не стежити за ними,
Далеко можуть завести.

Хто риму вигадав зрадливу?
Дикун чи то глухий хлопчак
Скував за шаг цей скарб, що так
Під терпугом бряжчить фальшиво?

Так музики ж всякчас і знов!
Щоб вірш твій завше був крилатий,
Щоб душу поривав — шукати
Нову блакить, нову любов,

Щоб мчав, де далеч непохмура,
Де чари діє вітерець,
Де пахне м'ята і чебрець...
А решта все — література.



Евристична бесіда

1. Які нові теми й мотиви започаткував у літературі Поль Верлен?
2. Яку найважливішу вимогу висуває Поль Верлен до поезії? Ваше розуміння цієї вимоги
3. Чому поет закликає: «Не клопочись добором слів»? Що є визначальним: логіка чи інтуїція?
4. Яке ставлення Верлена до барв, відтінків?
5. Чому поет проти «догепів гризьких»?
6. Що означає заклик поета «приборкати риму»?
7. Який зміст поет укладає у слово «література»?
8. Що говорить поет про порушення актуальних проблем, наскільки вони, на його думку, сумісні з поезією?
9. Як поет ставиться до прийомів риторики, рим, із чим їх порівнює? Знайдіть це у тексті
10. Я ви розумієте висловлювання поета: «Щоб вірш твій завше був крилатий, / Щоб душу поривав шукати...»
11. Назвати найхарактерніші ознаки поезії Поля Верлена

Аналіз твору «Поетичне мистецтво»

Рік написання поезії: 1874. Збірка - "Колись і недавно"

Жанр: ліричний вірш.

Літературний напрям: символізм.

Тема - основні завдання поета

Головна думка: «Найперше - музика у слові!»

Умовно поезію можна поділити на три частини. І саме в центральній частині письменник заперечує класицизм і раціоналізм. Він наголошує на тому, що основним завданням поета є принести естетичне задоволення своєму читачу. А звідси випливає, що для поезії головне - форма, а не зміст.

Віршовий розмір: 4-стопний ямб.

Римування - кільцеве

Художні засоби:

Епітети - наймиліший спів - сп'янілий; зірок осіння метушня.

Метафори - відтінок лиш єднати може, сурму і флейту, мрію й сон.

Порівняння - а не тяжить, немов закови.

Анафора - в нім...в нім.

Les autres sauoient congnoscire
Fust seculiers ou fust de cloistre
Li quels pensoit a fausseie
Et li quels voloit loyante

Compas chascune viraieient
Ar li mauvais si fagouement
N leur folour se gouernoient
N aucune fois ame estoient
Et aucune fois li loial
Noient pour lamoureux mal
Que guere don et merite
Et li sans mauvais ypocrite
Estoient delles sans pie
Et dangre .han. despire



En yanoit qui renouer
Le iouster ne le cournoier
Le dancier ne le caroler

Ne poient ne le baler
Mais si foient se delioient
Nou tous liens ou elles estoient
Et leur chalour autres reians
Nant fust estranges ne nouuans
Et voissent que leurs amis
A ce ordene fussent et mis
Que pour honneur ne pour vaillace
Et parissent de ceste dause
Et que n'i n'assent leur vie
Sans auoir d'autre honneur enue



Les autres tontes leurs plaiesces
Auoient et leurs souuantes
Et u coaus qui cerchoient les guerres
Par toutes les estranges terres
Oment que faublat ne faissent
Et que po souuent les veisse
Estoient il pas mis en pier
Mais d'i ame dou bon don cuer
Ad villonnie et sans folour
Pour le d'i et pour leur valour
Nant q'it on les tenoit pour tels
Nul estoient en sans mortels
Es batailles et es assans
Fiers .hardis puillans et vaillans
Sans nens doubter ne tessonguer
Nant fust .cans. falotent baignier
Et nant .en. fier .en. exceles
Et oucres leur estoient belles
Estoit touz ce quelles voloient
A nre chose ne demandoient
Et se mi accort car sans faille
Et rop m'ex vant le gram que la paulo



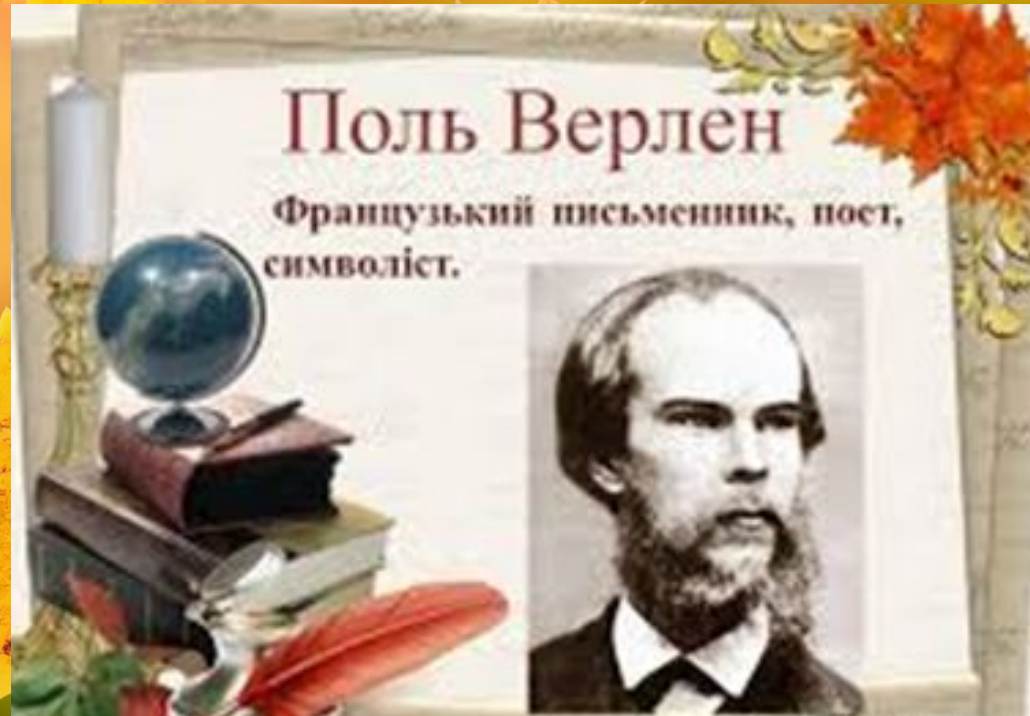
Сторінка з «Поетичного мистецтва» Поля Верлена

Поль Марі Верлен «Осіння пісня»

Неголосні
Млосні пісні
Струн осінніх
Серце тобі
Топлять в журбі,
В голосіннях.

Блідну, коли
Чую з імли —
Б'є годинник:
Линуть думки
В давні роки
Мрій дитинних.

Вийду надвір —
Вихровий вир
В полі млистім
Крутить, жене,
Носить мене
З жовклим листям.



Поль Верлен "Осіння пісня"

Рік публікації - 1866.

Збірка — «Сатурнічні поезії». Цикл - «Сумні пейзажі»

Вірш складається з трьох строф, по шість чотиристопних рядків у кожній. Це один з наймузичніших творів поета. Особливої мелодики Верлен досягає за допомогою алітерацій та асонансів. Наприклад, у першій строфі присутня алітерація «l», «n» та асонанс «on», у другій строфі використано асонанс «iens» і алітерацію «j», «v».

Вірш французького поета Поля Верлена "Осіння пісня" наповнений сумом і тугою.

Автор зіставляє настрій головного героя і осінь, коли в'яне природа, і вітер зриває мертвий листок з гілки.

Душевний стан героя - його душа, як листок, зривається і летить в сіру далечінь. Все навколо стає непомітним і похмурим. Автор згадує роки своєї юності і на його очі навертаються сльози. Він показує осінь не як золоту пору, а як захід життя, коли природа в'яне.

Струни осінніх скрипок хвилюють душу. Змінюються пори року, змінюється людина, її відчуття. Осінь - час переосмислення минулого, налаштування на нові події і враження.

Основні образи поезії - осінь, вітер, листя, струни, годинник, скрипка мають глибоке символічне значення.

Осінь у цьому вірші зображується не тільки як пора року, а й як журба, втома, втрата чогось прекрасного, наближення кінця.

Чому сумує ліричний герой, чому тужить за минулим? Хто знає... У вірші не випадково з'являється символічний образ годинника, що відраховує миттєвості. *Сухим листком осіннього листопаду стає душа ліричного героя, що потрапила під владу фатальної долі.*

Особливість поезії Верлена - це поєднання

імпресіонізму

1. Поет виражає миттєве враження
2. У відтінках та напівтонах – швидкоплинне почуття

символізму

1. Надає своєму враженню символічних, узагальнених значень
2. Будує свою систему «відповідностей» між зовнішнім і внутрішнім світами
3. Сугестія (повтори, натяки, асоціації)
4. Музичність

Слово **«сугестія»** в перекладі з латини означає «навіювання», «натяк», «підказка». У літературі існує поняття сугестивна лірика, або поетична сугестія. Твори, що належать до жанру сугестивної лірики, побудовані на асоціативних зв'язках, інтонаційних відтінках, нечітких образах. Сугестивній поезії властиві також особливий ритм вірша, його мелодика; повтори слів і цілих фрагментів; алітерації

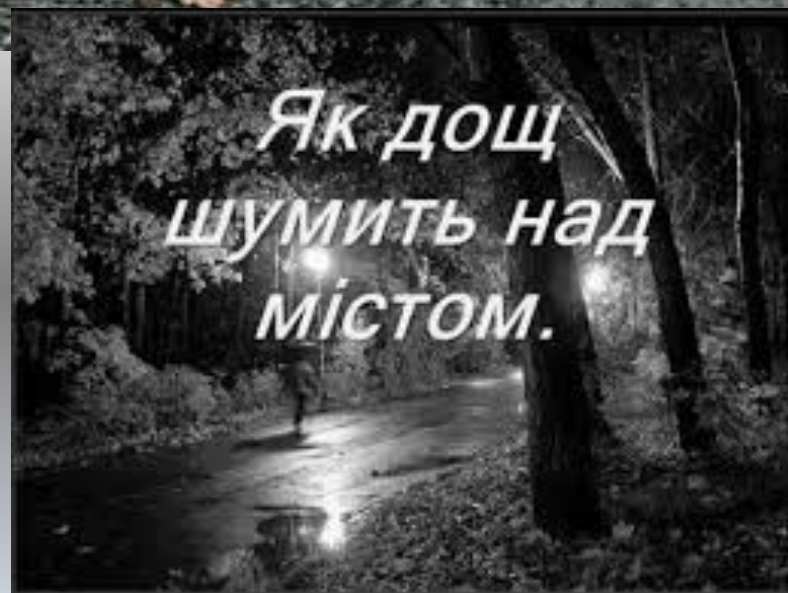
"Так тихо серце плаче"

Так тихо серце плаче,
Як дощ шумить над містом
Нема причин неначе,
А серце ревно плаче!

О, ніжно як шумить
Дощ по дахах, по листю!
У цю тужливу мить
Як солодко шумить!

Відкіль цей плач, не знати,
В осиротілім серці?
Ні зради, ні утрати,-
Відкіль журба, не знати.

Найтяжчий, певне, сум.
Без гніву, без любові,
Без ревнощів, без дум —
Такий нестерпний сум



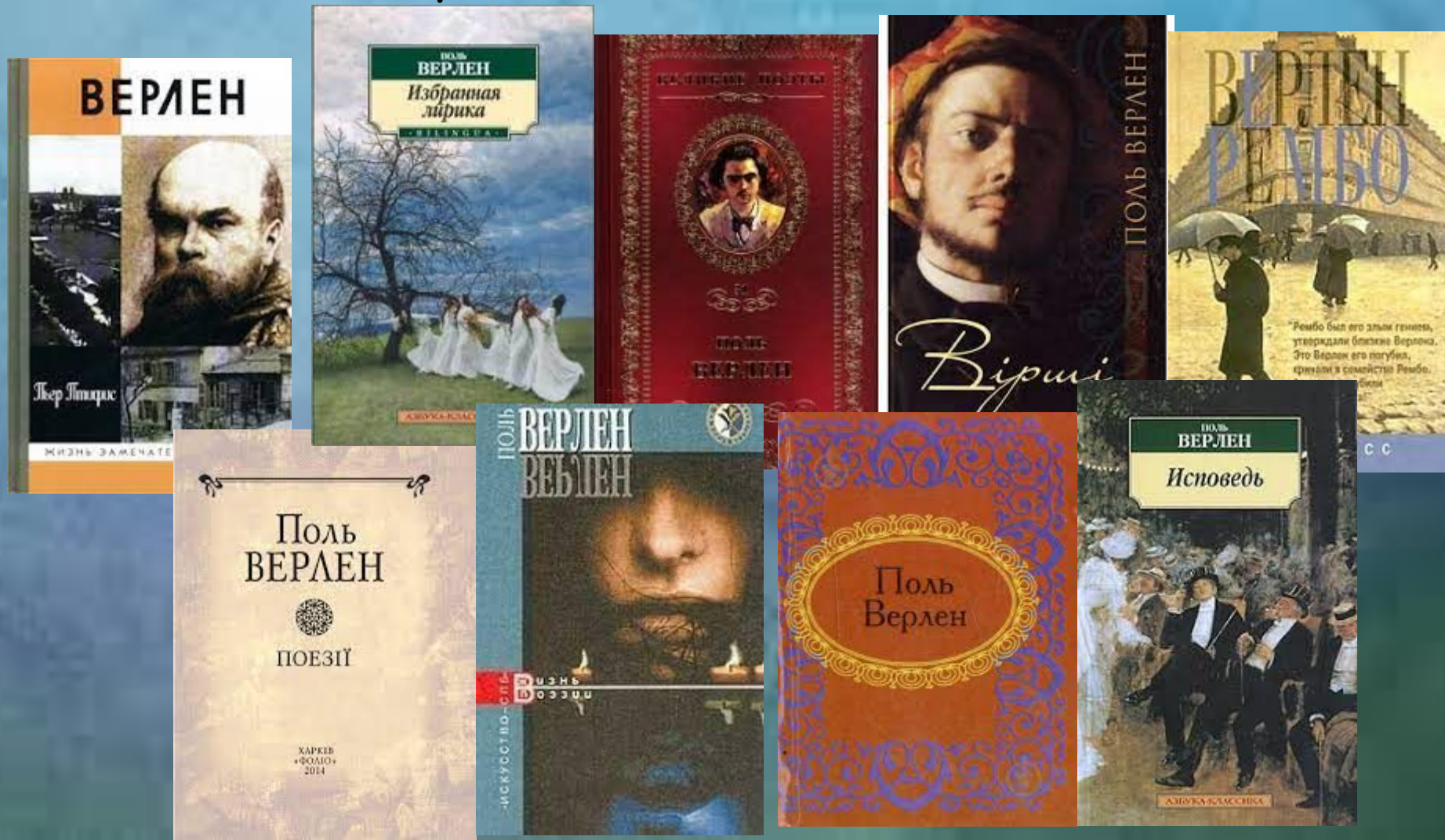
Повернувшись до Парижа, а після переїхавши до Лондона, Верлен намагався налагодити своє життя: викладав мови, займався сільським господарством, але врешті-решт повністю віддався літературній праці.

У 70-80-і роки поет все більше звертається до Бога. Релігійний настрій відбився в його збірці «Мудрість» (1881). У 1884 р виходить збірка «Колись і недавно» і книга літературно-критичних статей «Прокляті поети», куди увійшли нариси про шістьох поетів, у тому числі і про Артюра Рембо, Стефана Малларме і самого Поля Верлена.

Естетичні принципи поета отримують досконалу форму у збірниках останнього періоду «Любов» (1888), «Щастя» і «Пісні для неї» (1891).



Письменник очолював плеяду молодих поетів. Його вірші отримали шалену популярність. На традиційній церемонії обрання «короля поетів» 1891 після смерті Л. де Ліля, більшу кількість голосів було віддано за Верлена. Але визнання прийшло надто пізно: здоров'я письменника похитнулося.



Талановитий поет останні роки хворів і майже постійно змушений був знаходитися в лікарнях. 8 січня 1896 поет помер від кровотечі в легенях



Тестові завдання

1. П. Верлен народився у місті А Дублін; Б Мец; В Париж
2. Твір, який не належить П. Верлену
А «Альбатрос»; Б «Поетичне мистецтво»; В «Осіння пісня»
3. Яким, на думку поета, повинен бути вірш «Поетичне мистецтво»? А любим;
Б жорстоким; В крилатим; Г сп'янілим;
4. Яка збірка не належить П. Верлену: А «Сатурнічні поезії»; Б «Квіти Зла»;
5. В «Мудрість»; Г «Вишукані свята»
6. Дружину поета звали А Елізабет; Б Матильда; В Луїза
7. Релігійний настрій відбився в його збірці А «Мудрість» Б «Вишукані свята»
В «Сатурнічні поезії»
8. Фатальну роль в житті П. Верлена відіграла дружба з А Малларме; Рембо; В
Бодлером
9. Поль Верлен був засуджений до двох років в'язниці за А крадіжку; Б постріл; В
борги; В політичні уподобання
10. Поетичний маніфест П. Верлена...
11. "Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, Щоб душу
поривав – шукати Нову блакить, нову любов...«- рядки з вірша...
12. Поля Верлена називають ...