11 класс

Тема Своеобразие художественного мира К. Бальмонта

Цели:

* Через осознание индивидуальности поэтического мира К. Бальмонта приобщить обучающихся к духовным исканиям поэзии Серебряного века; показать мировосприятие поэта через его творчество.
* Развитие умения обучающихся читать, воспринимать, интерпретировать поэтический текст, способствовать развитию художественного вкуса; владеть монологической и диалогической речью, выразительно читать стихотворения.

Оборудование: портрет К.Бальмонта, стихи Бальмонта, репродукции картин художников-импрессионистов, романс на стихи Бальмонта, раздаточный материал (фрагмент статьи Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии»)

Ход урока

Оргмомент

Вступительное слово учителя Константин Бальмонт – поэт символист.

Обращение к эпиграфам

«Поганини русского стиха», – так называли Константина Бальмонта.

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце. Бальмонт

После моего рассказа о поэте, вы должны будете ответить на вопросы теста. Слушайте внимательно, ответы в моём рассказе.

* **Биографические сведения**

Константин Дмитриевич Бальмонт – один из самых знаменитых поэтов своего времени в России, самый читаемый и почитаемый из гонимых и осмеянных декадентов. Его окружали восторженные поклонники и почитательницы. Создавались кружки бальмонтистов и бальмонтисток, которые пытались подражать ему и в жизни, и в поэзии. Не случайно многие поэты посвящали ему свои стихотворения. В 1896 году Брюсов пишет об этом так: “Все они перенимают у Бальмонта и внешность: блистательную отделку стиха, щеголяние рифмами, созвучиями, и самую сущность его поэзии”. Именно творчество Брюсова оказало влияние на творческое кредо поэта. Для поэзии Бальмонта характерны музыкальность, эгоцентричность, звуковые и цветовые образы.

Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 июня 1867 года в деревне Гумнищи, Шуйского уезда, Владимирской губернии. По семейным преданиям, предками Бальмонта были шотландские или скандинавские моряки, переселившиеся в Россию. Фамилия Бальмонт очень распространенная в Шотландии. Дед Бальмонта, со стороны отца, был морской офицер принимал участие в Русско-Турецкой войне и заслужил личную благодарность Николая Первого своей храбростью. Отец матери (тоже военный, генерал) и все сестры матери писали стихи, но не печатали их. Мать тоже писала заметки и небольшие статьи в провинциальных газетах.

Современники характеризовали К. Д. Бальмонта, как чрезвычайно чуткого, увлекающегося человека, “лёгкого на подъём”, любознательного и добродушного.

Отмечались впечатлительность и импульсивность поэта. Влюбившись, Бальмонт так переживал разрыв с возлюбленной, что выбросился из окна 3 этажа. Долго болел, осталась хромота. Бальмонт много путешествовал. В 1918 году Бальмонт занял 3 место в конкурсе «Король поэтов» после Северянина и Маяковского.

Он любил творить собственную биографию. В Париже он лёг на мостовую и через него переехал фиакр, он повис на дереве, читая стихи, он вошёл в воду, чтобы полюбоваться отблесками на воде. Поэт любил одиночество, много читал, изучал языки. Знал 16 языков. Бальмонта называли чародеем слова.500 романсов создано на его стихи. Он разный, и поэзия его тоже разная. Это путевые заметки и письма, статьи о литературе, и самое главное – лирические стихотворения: сонеты, гимны, послания, элегии, молитвы. Самый любимый жанр – итальянский сонет. В 30 годах началась душевная болезнь. Умер Бальмонт в эмиграции, слушая собственные стихи. Их читала ему третья жена, они успокаивали его.

* **Тест, взаимопроверка теста**

1. В русской поэзии К. Бальмонт выступал как один из представителей:

1) акмеизма

2) символизма

3) футуризма

4) реализма

2. Наиболее значимыми в творческом наследии Бальмонта являются:

1) статьи о литературе

2) путевые заметки и письма

3) лекции о культуре разных народов

4) лирические стихотворения

3. Любимая форма стиха К. Бальмонта:

1) хокку

2) сонет итальянский

3) сонет английский (шекспировский)

4. Кто из писателей оказал влияние на его поэтическое кредо?

1) А.А. Блок

2) И.А. Бунин

3) В.Я. Брюсов

4) М.И. Цветаева

5. Для поэзии Бальмонта характерны:

1) музыкальность

2)эгоцентричность

3) звуковые и цветовые образы

4) меланхоличность

* **Работа по теме урока**

Учитель

Сейчас вы услышите стихотворение Константина Бальмонта. Как надо воспринимать поэзию Бальмонта: умом или сердцем? Обратите внимание на его музыкальность.

Я мечтою ловил уходящие тени…

Я мечтою ловил уходящие тени,

Уходящие тени погасавшего дня,

Я на башню всходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шел, тем ясней рисовались

Тем ясней рисовались очертанья вдали

И какие-то звуки вдали раздавались

Вкруг меня раздавались от небес и земли

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,

Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,

И сияньем прощальным как будто ласкает

Словно нежно ласкает отуманенный взор.

И внизу подо мною уж ночь наступила,

Уже ночь наступила для уснувшей земли

Для меня же блистало дневное светило

Огневое светило догорало вдали.

Я узнал, как ловить уходящие тени

Уходящие тени потускневшего дня

И все выше я шел, и дрожали ступени

И дрожали ступени под ногой у меня.

* **Беседа**
* **Как надо воспринимать поэзию Бальмонта: умом или сердцем?**
* **Музыкально ли стихотворение? Это романс**
* **Как стихотворение связано с индивидуальным мировосприятием автора?**
* **Найдите образы, созданные в стихотворении. (тени, мечта, уходящие тени)**
* **Что в центре внимания поэта? (лирическое Я)**
* **У Бальмонта много стихотворений, в которых звучит это гордое Я. Назовите их.**
* **Что это – самолюбование или что-то другое?**
* **Прочтите стихотворение «Я - изысканность русской медлительной речи…»**

Я - изысканность русской медлительной речи,

Предо мною другие поэты - предтечи,

Я впервые открыл в этой речи уклоны,

Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я - внезапный излом,

Я - играющий гром,

Я - прозрачный ручей,

Я - для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,

Самоцветные камни земли самобытной,

Переклички лесные зеленого мая -

Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,

Сильный тем, что влюблен

И в себя и в других,

Я - изысканный стих.

* **Найдите строки, в которых звучит лирическое «Я» поэта. Почему?**
* **Вам такое часто употребление «Я» близко?**

Учитель

Символисты считали, что жизнь – это путь поэта. «Я» стояло в центре. У Бальмонта это принимало крайние формы.

* **Охарактеризуйте лирического героя стихотворений Бальмонта.** (Лирический герой – владыка собственного мира. Его настроения изменчивы. Он то бодрый, то задумчивый и печальный. Он «вечно юный, вольный, ветроподобный»)
* **Дома вы читали другие стихи поэта. О чём они?**
* **Работа с фрагментом статьи К.Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии»**
* **Как Бальмонт определяет сущность поэзии символистов?**
* **Чтение и анализ стихотворения «Фантазия»**

Фантазия

Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья,

Чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез;

Вещий лес спокойно дремлет, яркий блеск луны приемлет

И роптанью ветра внемлет, весь исполнен тайных грез.

Слыша тихий стон метели, шепчут сосны, шепчут ели,

В мягкой бархатной постели им отрадно почивать,

Ни о чем не вспоминая, ничего не проклиная,

Ветви стройные склоняя, звукам полночи внимать.

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье,

И тоска, и упоенье,- точно искрится звезда,

Точно светлый дождь струится,- и деревьям что-то мнится

То, что людям не приснится, никому и никогда.

Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи,

В час глубокой полуночи мчатся духи через лес.

Что их мучит, что тревожит? Что, как червь, их тайно гложет?

Отчего их рой не может петь отрадный гимн небес?

Всё сильней звучит их пенье, всё слышнее в нем томленье,

Неустанного стремленья неизменная печаль,-

Точно их томит тревога, жажда веры, жажда бога,

Точно мук у них так много, точно им чего-то жаль.

А луна всё льет сиянье, и без муки, без страданья

Чуть трепещут очертанья вещих сказочных стволов;

Все они так сладко дремлют, безучастно стонам внемлют

И с спокойствием приемлют чары ясных, светлых снов.

* **Можно ли отнести это стихотворение к символическим? Докажите?**
* **Как вы думаете, о чём оно?**
* **Какие образы рисует поэт?**
* **Картина, нарисованная поэтом статична или динамична?**
* **Какую роль играют звуковые и световые ощущения?**

(В стихотворении создаётся картина спящего зимнего леса. Но это лишь повод для игры воображения. Поэт превращает застывшую картину в меняющиеся образы. Особая роль – звуковым и световым ощущениям).

* **Работа со стихотворением «Аромат Солнца»**

Армат Солнца

Запах солнца? Что за вздор!

Нет, не вздор.

В солнце звуки и мечты,

Ароматы и цветы

Все слились в согласный хор,

Все сплелись в один узор.

Солнце пахнет травами,

Свежими купавами,

Пробужденною весной,

И смолистою сосной.

Нежно-светлоткаными,

Ландышами пьяными,

Что победно расцвели

В остром запахе земли.

Солнце светит звонами,

Листьями зелеными,

Дышит вешним пеньем птиц,

Дышит смехом юных лиц.

Так и молви всем слепцам:

Будет вам!

Не узреть вам райских врат,

Есть у солнца аромат,

Сладко внятный только нам,

Зримый птицам и цветам!

* **С каким направлением в искусстве (подсказка – в живописи) можно связать это стихотворение?** (импрессионизм)
* **Почему?** (Поэт смог выразить в слове мимолетные видения, впечатления).
* **Работа с иллюстрациями**
* **Как работают художники-импрессионисты?**(Создают картину быстрыми чистыми мазками без смешивания красок, без плавных переходов и оттенков. Многие предметы только намечены. Очертания света и теней как будто рассыпаются.)
* **Докажите, что Бальмонт тоже богат светом.** (Бальмонт использует цветовые эпитеты как импрессионист, накладывая их друг на друга)

Учитель У Бальмонта есть поэма, «Фата Моргана» состоящая из 21 стихотворения. Каждое стихотворение посвящено какому-либо цвету или смеси цветов.

Любимые образы Бальмонта – образ ветра, моря, Солнца. Образ ветра – это стихия Воздуха символ вечного движения; образ моря – стихия Воды, образ Свободы; образ Солнца – Огонь, главный образ. «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце…», пишет поэт.

* **Прочтите фрагменты стихотворения и скажите, почему поэт, гордый, поэт, часто употребляющий «Я», признаётся в своём бессилии перед солнцем?**
* **Каким настроением оно проникнуто?**
* **Итог**

Что характерно для поэтического языка Бальмонта?

Какие стихи особенно близки вам?

Бальмонт умер в эмиграции, ушёл, благословив мир, над которым вечно будет сиять Солнце.

* **Звучит романс на стихи Бальмонта.**
* **Домашнее задание**: написание послесловие к уроку или сделать буклет о поэзии К. Бальмонта

Ресурсы:

Акимов. Б. Какая музыка была, какая музыка звучала!.. // Поэзия Серебряного века - М.: Мир книги, Литература, 2007.

Стихи К. Бальмонта <http://www.stihi-rus.ru/1/Balmont/>

Статья К. Бальмонта <http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/text_0340.shtml>

Тест <http://balmontoved.ru/almanah-solnechnaja-prjazha/vypusk-3/byt-snova-rebyonkom-hotja-by-v-drugom/76-nm-zotina-konspekt-uroka-literatury-v-11-klasse-2-chasa-tema-kd-balmont--poet-simvolist.html>

Приложение

Стихи Бальмонта

Я - изысканность русской медлительной речи,

Предо мною другие поэты - предтечи,

Я впервые открыл в этой речи уклоны,

Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я - внезапный излом,

Я - играющий гром,

Я - прозрачный ручей,

Я - для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,

Самоцветные камни земли самобытной,

Переклички лесные зеленого мая -

Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,

Сильный тем, что влюблен

И в себя и в других,

Я - изысканный стих.

Фантазия

Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья,

Чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез;

Вещий лес спокойно дремлет, яркий блеск луны приемлет

И роптанью ветра внемлет, весь исполнен тайных грез.

Слыша тихий стон метели, шепчут сосны, шепчут ели,

В мягкой бархатной постели им отрадно почивать,

Ни о чем не вспоминая, ничего не проклиная,

Ветви стройные склоняя, звукам полночи внимать.

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье,

И тоска, и упоенье,- точно искрится звезда,

Точно светлый дождь струится,- и деревьям что-то мнится

То, что людям не приснится, никому и никогда.

Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи,

В час глубокой полуночи мчатся духи через лес.

Что их мучит, что тревожит? Что, как червь, их тайно гложет?

Отчего их рой не может петь отрадный гимн небес?

Всё сильней звучит их пенье, всё слышнее в нем томленье,

Неустанного стремленья неизменная печаль,-

Точно их томит тревога, жажда веры, жажда бога,

Точно мук у них так много, точно им чего-то жаль.

А луна всё льет сиянье, и без муки, без страданья

Чуть трепещут очертанья вещих сказочных стволов;

Все они так сладко дремлют, безучастно стонам внемлют

И с спокойствием приемлют чары ясных, светлых снов.

Армат Солнца

Запах солнца? Что за вздор!

Нет, не вздор.

В солнце звуки и мечты,

Ароматы и цветы

Все слились в согласный хор,

Все сплелись в один узор.

Солнце пахнет травами,

Свежими купавами,

Пробужденною весной,

И смолистою сосной.

Нежно-светлоткаными,

Ландышами пьяными,

Что победно расцвели

В остром запахе земли.

Солнце светит звонами,

Листьями зелеными,

Дышит вешним пеньем птиц,

Дышит смехом юных лиц.

Так и молви всем слепцам:

Будет вам!

Не узреть вам райских врат,

Есть у солнца аромат,

Сладко внятный только нам,

Зримый птицам и цветам!

Я мечтою ловил уходящие тени…

Я мечтою ловил уходящие тени,

Уходящие тени погасавшего дня,

Я на башню всходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шел, тем ясней рисовались

Тем ясней рисовались очертанья вдали

И какие-то звуки вдали раздавались

Вкруг меня раздавались от небес и земли

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,

Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,

И сияньем прощальным как будто ласкает

Словно нежно ласкает отуманенный взор.

И внизу подо мною уж ночь наступила,

Уже ночь наступила для уснувшей земли

Для меня же блистало дневное светило

Огневое светило догорало вдали.

Я узнал, как ловить уходящие тени

Уходящие тени потускневшего дня

И все выше я шел, и дрожали ступени

И дрожали ступени под ногой у меня.

Тест

1. В русской поэзии К. Бальмонт выступал как один из представителей:

1) акмеизма

2) символизма*

3) футуризма

4) реализма

2. Наиболее значимыми в творческом наследии Бальмонта являются:

1) статьи о литературе

2) путевые заметки и письма

3) лекции о культуре разных народов

4) лирические стихотворения*

3. Любимая твёрдая форма стиха К. Бальмонта:

1) хокку

2) сонет итальянский*

3 сонет английский (шекспировский)

4. Кто из писателей оказал влияние на его поэтическое кредо?

1) А.А. Блок

2) И.А. Бунин

3) В.Я. Брюсов*

4) М.И. Цветаева

5. Для поэзии Бальмонта характерны:

1) музыкальность

2)эгоцентричность

3) звуковые и цветовые образы

4) меланхоличность

Фрагментом статьи К.Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии»

Как Бальмонт определяет сущность поэзии символистов?

В то время как поэты-реалисты рассматривают мир наивно, как простые наблюдатели, подчиняясь, вещественной его основе, поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют над миром и проникают в его мистерии. Создание поэтов-реалистов не идет дальше рамок земной жизни, определенных с точностью и с томящей скукой верстовых столбов. Поэты-символисты никогда не теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым лабиринтом Хаоса, они всегда овеяны дуновениями, идущими из области запредельного" и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, чудится гул еще других, не их голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, звучащих в Святая Святых мыслимой нами Вселенной. Поэты-реалисты дают нам нередко драгоценные сокровища - такого рода, что, получив их, мы удовлетворены - и нечто исчерпано. Поэты-символисты дают нам в своих созданьях магическое кольцо, которое радует нас, как драгоценность, и в то же время зовет нас к чему-то еще, мы чувствуем близость неизвестного нам нового и, глядя на талисман, идем, уходим, куда-то дальше, все дальше и дальше.

Итак, вот основные черты символической поэзии: она говорит своим особым языком, и этот язык богат интонациями; подобно музыке и живописи, она возбуждает в душе сложное настроение, - более, чем другой род поэзии, трогает наши слуховые и зрительные впечатления, заставляет читателя пройти обратный путь творчества: поэт, создавая свое символическое произведение, от абстрактного идет к конкретному, от идеи к образу, - тот, кто знакомится с его произведениями, восходит от картины к душе ее, от непосредственных образов, прекрасных в своем самостоятельном существовании, к скрытой в них духовной идеальности, придающей им двойную силу.

Говорят, что символисты непонятны. В каждом направлении есть степени, любую черту можно довести до абсурда, в каждом кипении есть накипь. Но нельзя определять глубину реки, смотря на ее пену. Если мы будем судить о символизме по бездарностям, создающим бессильные пародии, мы решим, что эта манера творчества - извращение здравого смысла. Если мы будем брать истинные таланты, мы увидим, что символизм - могучая сила, стремящаяся угадать новые сочетания мыслей, красок и звуков и нередко угадывающая их с неотразимой убедительностью.

Если вы любите непосредственное впечатление, наслаждайтесь в символизме свойственной ему новизной и роскошью картин. Если вы любите впечатление сложное, читайте между строк - тайные строки выступят и будут говорить с вами красноречиво.