Блакитна Панна - єдність краси природи і мистецтва - МИКОЛА ВОРОНИЙ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Вірш „Блакитна Панна” (1912) відкриває поетичний цикл М. Вороного „Гротески”.

Поезія „Блакитна Панна” створена в традиціях європейського символізму. Провідний мотив твору — обоготворення ідеального жіночого образу, возвеличення краси весняної природи та утвердження її єдності з мистецтвом.

Блакитна панна — це втілення Весни „у серпанках і блаватах”. Поет надає цьому образу широкого символічного змісту — пробудження, молодість, кохання.

У легкій, витонченій формі автор складає гімн природі, молодості, натхненню. Уся земля возвеличує весну, виспівуючи їй: „Осанна!” — і тривожить душу ліричного героя.

Поряд із традиційними у фольклорі та в літературі сталими епітетами — весна „запашна”, „чарівна”, „у прозорих шатах”, „у серпанках” поет створює авторські порівняння — „а вона, як мрія сна чарівна”; гіперболи — „сміючись на пелюстках, на квітках”; метафори — „в душі моїй, в сяйві мрій в'ються хмелем арабески”; використовує мистецькі терміни — „арабески”, „фрески”, „гротески” та урочисту біблійну лексику — „Осанна!” Вдало вжито синтаксичні художні засоби: інверсія — „лине вся”, „крізь блакить майорить”, „сяє вродою святою”; окличні речення — „ось вона — Блакитна Панна! Її виспівує: „Осанна!”. Такі художні засоби надають поезії „Блакитна Панна” неповторного інтелектуально-мистецького забарвлення. Окремі образи твору не зовсім зрозумілі, викликають туманні асоціації, що свідчить про модерністське бачення світу М. Вороним.

Миколоюс Чюрльоніс. „Соната весни” (1907)

Новаторство М. Вороного як поета-символіста виявляється у широкому використанні звукових образів поезії, музичності віршованих рядків. Із цього приводу поет зазначав: „Я писав не так од образу, як од звуку. І дійсно, мелос, спершу примітивний, а далі технічно все більше ускладнений, був джерелом моєї пісні-вірша”.

Для символістів, як і для представників інших модерністських стилів, форма вірша, художні засоби набували дуже великого значення. Розміщення різностопних рядків у строфах „Блакитної Панни” передає особливий темпоритм, створює візуальний ефект сходинок, по яких скрапує сніг, танучи під сонячним промінням.

Окрім ознак символізму у вірші чітко прослідковуються неоромантичні прийоми зображення, зокрема емблематичність (весна — панна (дівчина красна)), зв'язок із фольклором (постійні епітети, поетичний паралелізм).

Отже, хвала Блакитній Панні як символу краси навколишнього світу створює світоглядно-естетичну єдність з мотивом творчого натхнення, образом світу мистецтва.

Розгляньте репродукцію картини литовського художника М. Чюрльоніса „Соната весни”. Порівняйте бачення весни митцями-символістами у різних видах мистецтва.

Культурно-мистецький контекст

Ознаки символізму виявляються у творчості художників різних країн. Микалоюс Константінас Чюрльоніс (1875—1911) — всесвітньовідомий литовський художник, композитор, поет, філософ, мистецтвознавець, діяч культури, якому вдалося у своїй творчості передати новий погляд на художній всесвіт, втілити ідею синтезу мистецтв.

У його творчій спадщині налічується близько 250 музичних творів, більше 300 картин, створених під егідою „нової мови мистецтва”. У назвах картин М. Чюрльоніс використовував назви жанрів музики: симфонія, соната, фуга тощо. Його прагнення до синтезу мистецтв і пошуків аналогій музики і образотворчого мистецтва особливо виразно прослідковується у таких творах, як „Соната сонця”, „Соната весни” (1907), „Соната моря”, „Соната зірок” (1908). Соната була улюбленим жанром М. Чюрльоніса. Філософський зміст сонатної форми виявляється у зіставленні контрастних понять, що символізують боротьбу добра і зла. Перші спроби митця символізувати сонатну форму виникли на тлі його композиторської практики, а саме в „Сонаті для фортепіано фа мажор”(1898).

Миколоюс Чюрльоніс. „Фінал (Соната моря)” (1908)

М. Чюрльоніс надавав великого значення зображенню водної стихії. Наприклад, картини „Рай”, „Човен”, „Соната моря”, цикл „Знаки зодіаку” відтворюють море як першооснову Всесвіту. Для нього ця стихія символізує безкінечність часу, вічність праматери, могутню силу, створення світу, глибину і, водночас, безодню, байдужість, знищення, вічну мінливість і таємничість. Захоплення митця морем виявлялося не тільки в картинах, а й у музиці. У 1907 р. М. Чюрльоніс створив геніальну симфонічну поему „Море”. Спільна ідея відображена в живописі та в музиці різними художніми засобами.

Порівняйте прийоми створення символістського твору мистецтва в поезії М. Вороного та в живописі М. Чюрльоніса. Доберіть рядки з віршів українського поета, які співзвучні мотивам картин литовського художника.

БЛАКИТНА ПАННА” АНАЛІЗ ВІРША

Вірш «Блакитна панна» Вороного — взірець пейзажної лірики. Вороний витворює гімн весняній природі, молодості, натхненню, оспівав весну як блакитну панну. Поряд зі звичними, традиційними у фольклорі та в літературі засобами виразності (весна запашна, чарівна, у прозорих шатах, у серпанках) автор використовує біблійну урочисту лексику («Осанна!»), метафори («в душі моїй, в сяйві мрій в’ються хмелем арабески»), мистецькі терміни (арабески, фрески, гротески). І це надає творові непо­вторне інтелектуально-мистецьке естетичне забарвлення.

Рік написання: 1912.

Літературний рід: лірика.

Жанр “Блакитна панна”: ліричний вірш.

Вид лірики: пейзажна (весняні настрої).

Віршовий розмір: нерівностопний хорей.

Римування: перехресне (абаб).

Тема “Блакитна панна”: “має крилами Весна запашна, лине все в прозорих шатах, у серпанках і блаватах…”

Ідея “Блакитна панна”: довгожданна, нездоланна… ось вона – Блакитна Панна!… **Художні засоби “Блакитна панна”:**

епітети: весна запашна, прозорих шатах, вродою святою, неземною чистотою, променистою росою

метафори: ” сміючись на пелюстках, на квітках”

порівняння: а вона, як мрія сна чарівна

гіпербола: сміючись на пелюстках, на квітках

анафора: має крилами Весна запашна

окличні речення: ось вона – Блакитна Панна! ЇЇ виспівує: ” Осанна!”

інверсія: лине все, крізь блакить майорить, сяє вродою, сміючись на пелюстках Провідний мотив: возвеличення краси природи та єдність її з мистецтвом. Блакитна панна – це образ-символ Весни «у серпанках і блаватах», якій уся земля виспівує: «Осанна!» і тривожить душу ліричного героя:

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В’ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.

Новаторство Миколи Вороного виявилося в розширенні музичних можливостей українського вірша. «Я писав не так од образу, як од звуку «, – зазначав він. Джерелом його поезії є мелос, мелодія. Звук для символістів – понад усе. Специфічним є розміщення рядків у строфах «Блакитної панни»: вони ніби сходинки, по яких скрапує навесні талий сніг під грою сонячного проміння. Таке розміщення рядків поезії будить особливий темпоритм.

Критика вірша Блакитна Панна

Вірш має витончену форму, яскраві тропи. Провідні моти­ви твору — возвеличення краси природи і єдність її з мистецтвом. Бла­китна панна — це образ Весни «у серпанках і блаватах», якій уся земля виспівує: «Осанна!» і тривожить душу ліричного героя.

Для симво­лістів, як і для представників інших модерністських стилів, форма вір­ша, художні засоби набували дуже великого значення: важливо не стіль­ки що сказати, а як сказати. Микола Вороний став, по суті, новатором у розширенні музичних можливостей українського вірша. «Блакитна панна» рясніє асонансами й алітераціями, як і сама Весна, що приходить до нас із співом птахів і ручаїв. Сам автор зазначав: «Я писав не так од образу, як од звуку. І дійсно, мелос, спершу примітивний, а далі техніч­но все більше ускладнений, був джерелом моєї пісні-вірша». Справді, джерелом поезії, її ритму й звучання, є мелодія. Звук для символістів — понад усе. У науці навіть відоме поняття «звукосимволізм». Не можна не помітити в «Блакитній панні» Вороного і специфічно­го розміщення рядків у строфах: вони ніби сходинки, по яких скрапує на весні талий сніг під грою сонячного проміння. Таке розміщення ряд­ків поезії будить особливий темпоритм. Отже, форма у поетів-символістів — це надважливий засіб витворення потужного ліричного струменя.