Тема: Родо-жанрова специфіка лірики

Специфіка лірики як літературного роду.

Система образів ліричного твору.

Тематичний i жанровий поділ лірики.

Література

Навчальна література

Білоус П. Вступ до літературознавства: навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2011. С. 131–134, 143–152.

Галич О., Назарець В., Васильев Є. Теорія літератури: підручник / за наук. ред. О. Галича. Київ : Либідь, 2001. С. 284–300.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. Київ : Академія, 2007. С. 393–395.

Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підруч. Київ : Правда Ярославичів, 1998. С. 69–78.

Ференц Н. Основи літературознавства : підруч. Київ : Знання, 2011. С. 250–261.

Галич О. Вступ до літературознавства : Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. С. 137–158.

Шаф О. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ–ХХІ століть: навч. посібник. Київ : ВЦ «Просвіта», 2012. 272 с.

Наукова література:

1. Домбровський В.Українська стилістика і ритміка: українська поетика. Мюнхен : Український вільний університет, 1993. 177 с.
2. Шацький І. Проблеми розуміння категорії “ліричний герой” в літературознавстві. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35452/46-Shatskiy.pdf?sequence=1
3. Лірика (від грец. ліра – струнний музичний інструмент, під акомпанемент якого стародавні греки співали пісні) – один із трьох, поряд із епосом та драмою, родів художньої літератури, в якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття, витворюється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси.

Терміном позначають також певний віршовий твір aбo сукупність творів, що відповідають високим естетичним критеріям, переважно невеликих за обсягом, але містких за полісемантичним смислом, окреслюваних своїми формотворчими гранями у багатьох жанрах (eлeгiя,епістола, ідилія, етюд, монолог, мадригал тощо).

Лірика, як i інші роди літератури виникла із синкретично-обрядового мистецтва, а конкретніше – із хорової обрядової пісні.

Ліризм – пафосно-стильова ознака (емоційність, сердечність, схвильованість) естетичного сприйняття дійсності, найбільш притаманна ліричним творам.

 Ліризм в загальному значенні – піднесено емоційне переживання будь-якої події чи явища. Він є провідною рисою українського красного письменства. Може бути притаманним i прозовим творам: існує міжродове явище поезії в прозі (Микола Гоголь (лірична вставка «Чуден Днепр при тихой погоде...» в оповідані «Страшна помста»), Ольга Кобилянська («Акорди»), Євген Гуцало («Наодинці з природою»).

Лірика має свою систему зображально-виражальних засобів, що формує ïїякість, яка визначається конкретним змістом певної доби та панівними у ній стильовими струменями, естетичними вподобаннями тощо i водночас – ментальною свідомістю кожного етнічного середовища. Система художніх засобів повністю підпорядкована розкриттю порухів людської душі.

Лірика тяжіє до малих форм, але, безперечно, існують синтези*,* як-от вищезгадана поезія в прозі, ліро-епічна поема (Тарас Шевченко «Гайдамаки», Леся Українка «Давня казка»), драматична поема (Леся Українка «Одержима», Ліна Костенко «Сніг у Флоренції»), роман у віршах (Ліна Костенко «Маруся Чурай», Григорій Лютий «Мама-Марія»). Принцип ліричного роду літератури «якомога коротше та якомога повніше». Стан людської свідомості по-різному втілюється в ліриці: aбo у відвертих зізнаннях, сповідальних монологах, сповнених рефлексії («Contra spem spero» Лесі Українки, «Думи мої, думи...» Тараса Шевченка), або непрямо, у формі зображення зовнішньої реальності, що найбільш притаманне пейзажній ліриці («Київ – традиція» Миколи Зерова, «Дощ полив, i день такий полив’яний...» Ліни Костенко), aбo лаконічній розповіді про якусь подію, i такі твори часто мають прихований підтекст («Пастораль XX сторіччя» Ліни Костенко, «Баба Онися» Василя Симоненка).

На перший план у ліриці висуваються так звані «семантико-фонетичні ефекти» в нерозривному зв’язку з ритмікою, як правило, напружено-динамічною. Отже, лірика найбільш експресивний i найбільш багатий на зображально-виражальні засоби рід літератури, пов'язаний із вираженням внутрішнього світу ліричного героя, його вражень, почуттів, емоцій, рефлексій тощо.

1. Основними образами, з якими зустрічається реципієнт, є ліричний герой, cyб’єкт та ліричний адресат.

Ліричний герой «друге ліричне Я поета; умовне літературознавче поняття, яким позначається коло ліричних творів певного автора, форма втілення його осяянь, думок, переживань. Водночас ліричний герой не ототожнюється з поетом, з його душевним станом, він живе своїм життям у новій художній дійсності. Між ними існує естетична єдність, певний естетичний ідеал, виражений у тексті віршованих творів. Ліричний герой водночас концентрує в собі естетичний досвід певного покоління, нації, людства», – вважає Ю. Ковалів.

Н. Ференц: «ліричного героя не можна ототожнювати з автором, хоча він зв’язаний з автором, його духовно-біографічним досвідом, світовідчуттям, душевним настроєм. Ліричні переживання можуть бути властиві не лише поету, але й іншим особам, не подібним до нього».

О. Галич: ліричний герой – «специфічний розповідач, в особі якого знаходить свій вияв підкреслена співвіднесеність з авторським «я», що стало простежується в межах більш-менш значної групи ліричних творів певного тематичного циклу, біографічного періоду aбo й творчості окремих поетів загалом».

Наукову категорію ліричного героя теоретично обґрунтовано на поч. 20-x рр. XX ст. Найаргументованіше підґрунтя під категорію «ліричного героя» підвів Ю. Тинянов у літературно-критичній статті «Блок».

Ю. Ковалів наводить поняття ліричного суб’єкта (лат. subjectum — підкладене) як синонім ліричного героя.

Про характер ліричного героя, можна говорити тільки на підставі вияву в його особі такого кола рис, що зв’язуються в певну простежувану послідовність, витриману в низці творів автора.

Л. Гінзбург: «Ліричний герой не існує в окремому вірші. Цe обов’язково єдність, якщо не всієї творчості, то пepioдy, циклу, тематичного комплексу». Іноді автор сам допомагає реципієнтам дібрати риси до постаті ліричного героя, як це зробив І. Франко в збірці «Зів’яле листя».

Отже, ліричний герой – це та поетизована суть авторського «я»,котра найповніше відповідає його естетичному ідеалові, той літературний характер i та поетична біографія, яку художньо конструює автор для своїх читачів. Найбільш загострена форма вияву ліричного героя – так звана поетична маска, характерна для творчості окремих поетів. Поетична маска – це той підкреслено гіперболізований, метафорично збагачений художній образ, в якому постає особа ліричного героя.

Поруч із ліричним героєм існує ліричний адресат – той, кому адресується твір (наприклад, вірш «О панно Інно…» П. Тичини, адресований І. Коновал).

Отже, у структурі поезії виокремлюють ліричного cyб’єкта, чиїми «очима» й «словами» послуговується читач під час сприйняття твору. Наявний також ліричний адресат, яким може бути i читач, i якась конкретна постать (постаті), яким присвячено / адресовано твір. Значно ширшим за поняття ліричного cyб’єкта є ліричний герой (персоніфікована сукупність естетичних, психологічних та інших рис, які постійно наявні в поетичному циклі, збірці або всій творчості митця). Крайній, метафорично збагачений вияв ліричного героя – поетична маска.

1. Дослідники зауважують: єдиної жанрової системи лірики не існує, i створити ïї неможливо через постійний розвиток лірики, позначений синкретизмом, руйнуванням канонів i дифузією різнорідних жанрів.

Ліричним жанрам властиві такі риси:

* увиразнено суб'єктивна форма вираження певного психологічного стану (переживання, що відбувається тут-i-зараз);
* незначний обсяг тексту (вирішальну роль відіграє підтекст);
* густота образів, експресія, медитативність, виразність художньої мови;
* образ ліричного героя, сугестивність слова, ритмічність, милозвучність мови.

До традиційних ліричних жанрів належать: пісня, романс, ода, панегірик, епіталама, епістола, епіграма, пастораль, медитація, псалом, пейзаж. Чимало сучасних ліричних творів не має чітких жанрових ознак, тому до них застосовують загальну назву – ліричний вірш.

У фольклорі розрізняють ліричні твори здебільшого за ïx побутовою функцією (весільні, величальні, похоронні, родинні, тощо); у літературі античності – за характером виконання (хорова лірика – ода, епіталама тощо; індивідуальна лірика – ямби, елегія); Відродження та класицизму – за соціальним призначенням i тією загальною емоцією, якій твір підпорядковувався (ода, ідилія, тoщo). До XIX ст. власне ліричним жанром вважали оду (урочисту, анакреонтичну (ніжну) тощо). I лише з розвитком романтичного світовідчуття прийшло й теоретичне обґрунтування потреби відходу від класичних канонів i необмеженої волі поета. На думку А. Ткаченка та Ю. Коваліва, найпростішим та найбільш поширеним є тематичний поділ на лірику пейзажну, інтимну, громадянську тощо, але, як зауважує Ю. Ковалів, «всі ці групи наскрізь інтимізовані».

А. Ткаченко виокремлює медитативну та сугестивну лірику як провідні, первинні, жанри, твори яких містять у собі більш глибокий підтекст i є більш витонченими за формою. Крім цього, він називає ще одну бінарну опозицію – автопсихологічна (внутрішній світ ліричного cyб’єкта суголосний внутрішньому світу автора) та рольова лірика (двосуб’єктна лірика, в якій домінує віддаленість настрою ліричного cyб’єкта від настрою автора).

Ода – (oide – пісня, пов'язана з грецьким словом, що в перекладі означає «співаю») – жанр лірики, вірш, що виражає піднесені почуття, викликані важливими історичними подіями, діяльністю історичних осіб. Оді притаманні урочистість i патетичність у висловленні почуттів. В українській літературі жанр оди сформувався на початку ХІХ ст. В українській оді спостерігається відхід від класичних канонів (П. Гулак-Артемовський «До Гараська», І. Котляревський «Ода Сафо», П. Куліш «Слов’янська ода»).У літературі ХХ ст. зустрічається рідко: І. Драч «Ода совісті».

Пісня (давньорус. співати) – вірш ліричного aбo ліро-епічного характеру, один із найдавніших жанрів, він мелодичний за своїм інтонаційним малюнком і призначений для співу. Розрізняють два види пісень народні та літературні, між якими існує тісний взaємoзв'язoк. Ознакою літературної пісні буде ширша гама ocoбистихi громадських почувань та більше багатство мистецьких посередників, ніж це є в народній пісні (Володимир Домбровський). Народні пісні, передаючись від покоління до покоління, постійно вдосконалювалися, поглиблювався їх ідейний зміст, виразнішою ставала форма. Народні пісні мають багато жанрових різновидів. Особливо популярним жанр стає у XIX–XX ст. («Hi, мамо, не можна нелюба любить...» Євгена Гребінки, «Дивлюсь я на небо» Миколи Петренка, «Два кольори» Дмитра Павличка, «Осінній день...» Ліни Костенко.

0

›

= ,‹

Романс (icп. romance від пізньолат. romance по-романськи, тобто по-іспанськи) це сольна лірична пісня, здебільшого про кохання. Його типові риси – переважання інтимних мотивів, деталізоване відображення почуттів i настроїв, поєднання вокальної мелодії з інструментальним супроводом. Мелодія в ньому органічніше пов'язана з текстом, ніж у пісні. Вона передає не тільки загальний характер, структуру, а й ритмо-інтонацію поетичного твору («Їхав козак за Дунай» Семена Климовського, «Не щебечи, соловейку», «Гуде вітер вельми в полі» Віктора Забіли.

Гімн – в античності первинне слово пов'язували із ткацтвом, розуміючи гімн як *«зіткану» пісню –* урочистий музичний твір програмного звучання. В античній Греції гімн сприймався i як урочиста пісня, окремий жанр лірики зі своїми специфічними ідейно-художніми завданнями i, одночасно, як загальна, родова назва всіх пісень, що містили в собі звернення до богів (пеан — гімн Аполлонові, дифірамб – гімн Діонісові). Літературною основою гімну слугує вipш, що найбільше передає національний характер, сповнений громадянського пафосу та певної символіки. Відповідно до цього розробляється й жанрова поетика. Лексика має бути урочистою, мелодія – величною, образи – монументальними. Гімн як жанр yпepшe з'являєтъся в українській літературі у творчості Пантелеймона Куліша («Гімн єдиному цареві», «Гімн єдиній цариці»). Іван Франко назвав гімном вірш «Вічний революцьонер». Подібний характер має i вірш Павло Чубинського «Ще не вмерла України», що є гімном незалежної Української держави.

Ідилія (з грец. замальовка, невелика віршова пісенька; від eidos – образ; мовою олександрійських учених — поетичний твір) — одна з основних форм буколіки Буколіка (від дав.-гр. βουκολικός – «пастуший», «пасторальний») невеликий, переважно віршовий твір, у якому поетизується сільське життя (Левко Боровковський «Подражаніє Горацію», Тарас Шевченко «Садок вишневий...», Ліна Костенко «Дощ полив... »).

Елегія – утворено, як гадають, від фрігійського слова, що означало очерет, тобто від музичного інструмента, виготовленого з очерету, – сопілки, під акомпанемент якої співалися елегії. Це поетичні твори, у яких виразно спостерігаються настрої журби, смутку, меланхолії. У них часто звучать скарги на життєві незгоди, містяться гіркі роздуми про швидкоплинність людського життя. Елегії посідають важливе місце в творчості Тараса Шевченка («Думи мої...», «Чого мені тяжко...»). Народною піснею стала елегія Леоніда Глібова «Журба». Досить часто трапляються елегії у творчості Івана Франка («Майові елегії», «Розвійтеся з вітром»), Лесі Українки («Східна мелодія», «Мрія далека»), поезії Павла Грабовського, Володимир Самійленка.

Думка – досить поширений в українській i деяких інших слов’янських літературах жанр короткого ліричного вipшa елегійного (іноді баладного) змісту. В українській поезії жанр започаткував Амвросій Метлинський (збірка 1839 року «Думки i пісні та ще дещо»). Зустрічається він також у творчості Олександра Афанасьєва-Чужбинського («Як ранок осипле квіточки росою»), Миколи Петренка («Дивлюсь я на небо»), Тараса Шевченка («Тяжко-важко в світі жити».

Медитація (із лат. роздум) – вірш філософського змісту, в якому автор передає свої глибокі роздуми про деякі важливі проблеми, інколи глобального значення (життя i смерть, дружба, кохання, людина i природа). Поширення цей жанр набув у поезії сентименталістів i романтиків. Прикладами медитації можуть бути вірші «Мені зоря сіяла нині вранці...», «О власну стріти смерть – як щастя засягнути» В. Стуса. Інколи у творчості поетів медитації складають цілі цикли. Так, у Юрія Сердюка подібний цикл складається з двох віршів («Природа. Гармонія», «Слово»).

Епітафія (із грец. надгробне слово) – вірш, призначений для напису на пам'ятникові померлої особи, часто у формі епіграми. Пізніше стали писати епітафії на смерть неіснуючої особи з метою осміяти вади певної людини чи людського типу. В дaвній українській літературі до жанру епітафій зверталися Лазар Баранович, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода. У XX столітті сатиричні епітафії писали ВасильЕллан-Блакитний, Василь Симоненко (Метушливому (“Мандрівка по цвинтарю”):

Портрет – поширений в українській поезії жанр, в якому змальовуєтъся внутрішній світ певної особи (при певних зовнішніх атрибутах), виражаються її сутнісні риси.

Сонет (sonetto – звучать) – ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного aбo шестистопного ямба, власне, двох чотиривіршів (катрени) з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою римування: абаб, абаб, ввд, дгд (хоча допустимі й інші конфігурації рим). В Україні сонет почав розвиватися у XIX столітті (Јlевко Боровиковський, Юрій Федькович, Іван Франко) i не втратив своєї популярності до сьогодення (Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Дмитро Павличко).

Повнозначні слова в ньому не повинні повторюватися, обмежується також кількість службових частин мови. Правила творення сонета не дозволяють переносити частину фрази в інший рядок, кожна строфа повинна закінчуватися крапкою, останнє слово мас бути «ключовим». Якщо ознаки класичного сонета дещо порушені. то такий твір називають вільним сонетом.

Головні ознаки класичного (італійського) сонета:

– один із жанрів лірики;

– містить чотирнадцять рядків, що поділені на перші дві чотирирядкові і наступні дві трирядкові строфи;

пишеться 5-ти чи 6-стопним ямбом;

чітка внутрішня структура: перший катрен – теза, другий – антитеза, терцети – головна думка твору;

тематика переважно любовна, пізніше філософська, пейзажна.

Англійський (шекспірівський) сонет різниться від *італійського* внутрішньою будовою (3 катрени i 1 дистих), вільним порядком римування, за яким три чотиривірші мають по дві самостійні рими, а два останні рядки римуються між собою. У всіх шекспірівських сонетах є одна важлива спільна риса, характерна для творчого почерку поета, – це напружений драматизм. У ньому обов’язково присутній гострий конфлікт, який розв’язується, як правило, в останніх рядках сонета.

Псалом (із грец. хвалебна пісня, первісно – ударяти по струнах, спів під акомпанемент струнного інструмента) – жанр духовної лірики. Перші псалми, зібрані в Псалтирі, приписуються біблійному цареві Давиду. В цей біблійний текст увійшло 150 псалмів. Він був досить поширеним в українській літературі в XVII–XVIII ст. у творчості «мандрівних дяків», входив до репертуару сліпих лірників. Специфічним різновидом псалмів є ліричні вірші Г. Сковороди, що ввійшли до збірки «Сад божественных песней» («Весна люба, ах, прийшла!», «Ах поля, поля зелены», «Ой ты, птичко жолтобоко»). Цикл із десяти творів під назвою «Давидові псалми» належить Т. Шевченкові («Блаженний муж на лукаву...», «Чи ти мене, Боже милий...», «На ріках круг Вавилона...» тощо). У літературі XX ст. цей жанр зустрічається у творчості Є. Малапюка, Б.-I. Антонича, Д. Павличка.

Послання – епістолярно-публіцистичний вірш у формі звернення до певної реальної особи/осіб. Зміст віршових послань може бути найрізноманітнішим: від дружнього обміну думками до політичних декларацій, філософських узагальнень, естетичних програм (Т. Шевченко «I мертвим, i живим, i ненарожденим землякам моїм в Україні i не в Україні моє дружнєє посланіє», «До Основ'яненка»; І. Франко «Товаришам з тюрми», «Мойому читачеві»; Леся Українка «Товаришці на спомин»). Цю жанрову форму використовували практично всі визначні українські поети XX ст. (П. Тичина, М. Рильський, М. Драй-Хмара, В. Сосюра, М. Бажан).

Панегірик (від грец.)урочиста похвальна промова, яка виголошувалася на народних зборах. Панегірик присвячувався видатним особам, суспільним діячам, полководцям та ін. У ньому вихваляли їхні діяння aбo прославляли певні знаменні історичні події. Є оплакувальні панегірики: «Лямент дому княжат Острозьких» К. Саковича. До панегіриків відносять також i геральдичні епіграми та присвяти. Панегіристи ІІ пол. XVІІ – поч. XVIII ст. Г. Бутович, І. Величковськвй, С. Яворський, Ф. Прокопович.

Усучасному літературознавстві зберігається сталий поділ лірики за темами (інтимна, пейзажна, філософська...) й жанрами (ода, гімн, сонет, елегія, медитація...), але ряд дослідників наполягає на реформації системи через жанрову й родову дифузію.

Висновки

Лірика як літературний рід характеризується:

витонченістю;

розмаїтістю стилістичних та ритміко-інтонаційних засобів;

високим ступенем естетизації зовнішньої та художньої дійсності.

Поетичні твори за своєю сутністю:

– експресивні;

емоційно наснажені;

ритмічні.

Родово-жанровий синкретизм сприяв утворенню поезії в прозі, драматичної поеми, ліро-епічної поеми тощо, які відрізняються оригінальним звучанням. Хоча літературознавці досі послуговуються традиційною жанрово-тематичною класифікацією ліричних творів, вона все одно потребує певного перегляду з урахуванням культурно-історичних змін.