Тема: Тумас Йоста Транстремер - лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики.

Мета — формувати компетентності: *предметні* (знання особливостей розвитку сучасної зарубіжної літератури; знання життя, проблематики й художніх особливостей поетики Т. Транстремера; навички сприймання інформації на слух; уміння аналізувати поетичні твори; декламаційні вміння; культуру мовлення; естетичний смак); *ключові* (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; загальнокультурну: читацькі інтереси).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Т. Й. Транстремера, видання його творів

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

Вступне слово вчителя

Коли 2011 р. світ облетіла новина, що лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури оголошено шведського поета Тумаса Транстремера, його дружина сказала, що він, звісно, такій честі неймовірно радий, проте вважає її великою несподіванкою. З цим погодилося і чимало літературних експертів. А дехто з критиків ще й додав, що колись лише краєм вуха чув про такого письменника, та й в комітеті з присудження Нобілевських премій 88 % опитуваних зізналися, що не читали жодного твору лауреата, хоча в списках номінантів швед був іще з 1973 р.

Отже, хто ж він такий — Тумас Транстремер?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

— Томас (Тумас) Йоста Транстремер народився 15 квітня 1931 р. у Стокгольмі в інтелігентній родині: мати була шкільною вчителькою, а батько — журналістом. Дитинство поета припало на час Другої світової війни, коли Швеція опинилася в ізоляції. Як писав сам поет, хлопчиною він був схожий на такого собі маленького професора, який цікавився перебігом військових подій і пильно стежив за тим, що відбувалося довкола. Після закінчення гімназії майбутній поет навчався у Стокгольмському університеті, студіював історію літератури та релігій, а також психологію.

За основним фахом — лікар-психолог, працював спочатку у в’язниці для неповнолітніх, згодом — з інвалідами, що втратили працездатність унаслідок трудового каліцтва, ув’язненими й наркоманами. Професійний піаніст.

Найвпливовіший скандинавський поет останніх десятиліть.

Почав писати у 13 років. Коли у 1954 р. вийшла друком дебютна збірка митця «17 віршів», у якій, за фігуральним висловом критики, образи буквально вистрибували зі сторінок юного генія, Тумаса Транстремера проголосили «головною надією шведської поезії». Музика й природа — такими є провідні мотиви цієї збірки. Поезія, водночас загадкова і ясна, що виражала захоплення життям, була просякнута християнськими мотивами. Через десятиліття митець став уже головним поетом не лише Швеції, а й усієї Скандинавії.

1993 року оприлюднив стислу автобіографію («Спогади споглядають на мене»).

«Політичні» поети 1970-х рр. звинувачували Транстремера у відстороненні від власної традиції й політичних процесів. Проте поет творив у межах модерністських, експресіоністських і сюрреалістичних тенденцій поезії ХХ ст. Його зрозумілі картини повсякденного життя та природи змальовують містичну проникливість універсальних аспектів людського розуму.

На початку 1990-х рр. митця паралізувало внаслідок інсульту, але він навчився писати лівою рукою та навіть виконувати музику для лівої руки на фортепіано, часто написану спеціально для нього західноєвропейськими композиторами.

Транстремер — автор 12 книг віршів і прози. Твори поета перекладено 60 мовами світу. Його остання робота, збірка віршів «Велика таїна», вийшла друком 2004 р.

6 жовтня 2011 р. Нобелівський комітет оголосив про присудження премії з літератури Томасові Транстремеру.

Окрім того, Транстремер здобув Поетичну премію видавництва Бонніер, Міжнародну премію в галузі літератури (Нойштадт), Премію Петрарки (Німеччина), Золотий вінок Струзьких вечорів поезії, Шведську премію Міжнародного поетичного форуму та ін.

Помер 26 березня 2015 р.

Переклала деякі твори Т. Транстремера українською сучасна поетеса Юлія Юріївна Мусаковська. На жаль, видавали друком їх фрагментарно (здебільшого в журналі «Всесвіт»).

2. Декламування поетичних творів та їх аналіз

ДО-МАЖОР

Коли він ішов по вулиці після побачення,

сніг кружляв у повітрі.

Зима прийшла,

поки вони кохалися.

Ніч світилася білим.

Від радості він ішов швидко.

Ціле місто схилялося перед ним.

Усмішки перехожих —

всі посміхалися за піднятими комірами.

Було так вільно!

І всі знаки питання почали співати про присутність бога.

Так він думав.

Музика звільнилась

і вийшла у шалений снігопад

довгими кроками.

Все було на шляху до ноти «до».

Тремтячий компас вказував на «до».

Година понад стражданнями.

Було так легко!

Всі посміхалися за піднятими комірами.

Т. Транстремер (переклад Ю. Ю. Мусаковської)

СПОГАДИ БАЧАТЬ МЕНЕ

Червневий ранок, коли зарано

прокидатись, але запізно, щоб знову заснути.

Я мушу вийти надвір у зелень, яка заповнена

спогадами, і вони проводжають мене поглядами.

Їх не видно, вони повністю зливаються

із фоном, бездоганні хамелеони.

Вони так близько, що я чую їхнє дихання,

хоча й пташині співи оглушують.

Т. Транстремер (переклад Ю. Ю. Мусаковської)

ШТОРМ

Зненацька мандрівник зустрічає

старий великий дуб, який — мов скам’янілий лось,

із кроною завширшки з милю, перед чорно-зеленою

фортецею вересневого моря.

Північний шторм. Це в той час, коли зріють

ґрона горобини. Пробудженому в пітьмі

чується, як сузір’я б’ють копитами у своїх стійлах

високо над деревами.

Т. Транстремер (переклад Ю. Ю. Мусаковської)

РАНОК І В’ЇЗД

Морська чайка — шкіпер сонця — керує своїм польотом.

Під нею — вода.

Зараз світ іще дрімає,

наче багатоколірний камінь у воді.

Незрозумілі дні. Дні —

наче письмо ацтеків!

Музика. І я стою, ув’язнений

у цьому гобелені,

з піднятими руками — як фігура

з народної творчості.

Т. Транстремер (переклад Ю. Ю. Мусаковської)

- Які кольори ви б обрали для ілюстрування цієї поезії?

Гоголь

У сурдуті, потертому, ніби ватага вовків,

з мармуровим лицем він сидів

і, гортаючи аркуші, чув із діброви

про самі помилки та недогляди в мові.

І стискалась обручем душа від зневіри,

коли в нього заскакують звірі.

Понад землею тихцем, як лисиця руда,

кралося сонце, й відсвічувала лобода.

Від копит пролягали сліди в ковилі й конюшині.

І сягали тоді від карети вечірні півтіні

до його батьківщини.

Петербург розташований на узбережжі (чи ти бачив красуню на схиленій вежі?), а по вулиці, кригою вкритій, ішов у шинелі один чоловік невеселий.

Припостивши себе розговінням, він усе переводив на сміх, що під темно-зеленим склепінням десь губився у хащах густих.

Люд деградує в мізерію.

А поглянь, як виблискує-мріє Чумацький Шлях душ!

Тож зійди на вогненну свою колісницю й полиш цю імперію!

Переклад Всеволода Ткаченка

Аналіз вірша

- За допомогою яких образів відтворюється атмосфера трагічності останніх років життя Миколи Гоголя?

- Чи можна стверджувати, що рядок: «Від копит пролягали сліди в ковилі й конюшині» асоціативно пов’язаний із повістю «Тарас Бульба»? Чому? Які ще твори М. Гоголя згадуються у підтексті вірша Т. Транстремера? Відповідь аргументуйте.

- Знайдіть у вірші антитезу та поясніть її роль.

- Знайдіть у віршах Т. Транстремера афористичні рядки і поясніть їхнє значення.

- Як можна витлумачити вислів «полиш цю імперію»? Що змінюється у його сприйнятті та асоціативному полі від зміщення логічного наголосу («полиш цю імперію» — «полиш цю імперію» — «полиш цю імперію»)?

4. Узагальнення вчителя

— За першого прочитання створюється враження, що в поезії Транстремера немає нічого особливого: стислі римовані вірші- замальовки про те, що оточує поета: чи то про згадану в’язницю для неповнолітніх, чи то про власний будинок і природу, потім знову про природу, потім іще. Утім слово «природа» тут не дуже доречне — Транстремер ніби фотографує мить, а потім детально її розбирає. Після такого «фотографування» реальності автор просувається далі: коли читач звикає до картинки, у поезії раптом з’являється містика — то казкові тролі, то на обрії блисне ріка Стікс, то раптом до ліричного героя в натовпі туристів у церкві звернеться ангел, і він у сльозах вийде на площу.

Транстремер — поет старої формації: він нікуди не поспішає, не женеться за часом, не намагається бути сучасним. Нові слова він шукає насамперед у собі самому, тому всі описи природи, місцевостей, ситуацій — це не просто описи, це погляд митця. Попри удавану простоту, перекладати поезії Транстремера дуже складно: у нього немає прохідних слів, а шведську, з її складеними іменниками й багатозначними прийменниками, перекласти українською мовою досить точно майже неможливо. Крім того, для читача, вихованого на класичній літературі, незвично, що вірші не мають рими, а часом навіть і чіткого ритму.

V. Узагальнення й систематизація здобутих знань

1. Заключне слово вчителя

Його вірші афористичні і часто побудовані за законами музичної композиції: основну тему доповнюють варіації на неї. Можливо, через це дехто з критиків закидав поетові, що його поезії — це лишень колекції образів. На питання, як би поет схарактеризував сам себе, він дещо іронічно відповів: «Я? Невидимка на службі у всесильної пам’яті».

VI. Підбиття підсумків уроку

1. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

Завершіть речення: «Несподіваним для мене сьогодні стало...».

VII. Домашнє завдання: розгорнута відповідь на питання: «Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що Транстремер — один із найвизначніших поетів сучасності? Чому?»

Підготувати до виразного читання хайку поета, намалювати асоціації до віршів.