Духовне життя крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми твору «Маруся Чурай» - митець і суспільство, індивідуальна свобода людини

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

«Маруся Чурай» Ліни Костенко — це просто наша обікрадена й поганьблена історія, не тільки художня енциклопедія життя українського народу середини XVII ст. Це історія, яка осмислює саму себе, мисляча історія. Це — партитура вічних мотивів духовного буття народу…

Якщо в національному письменстві є такі твори, як «Маруся Чурай», значить воно не безнадійне і не безнадійна доля того слова — воно виживе й вистоїть у цьому складному й трагічному світі, який не має сентиментів до жодного народу», — пише відомий літературознавець М. Слабошпицький. Про вічні мотиви духовного життя у їхніх конкретних виявах і будемо говорити.

Маруся Чурай — талановита, співуча, чистосердечна, вихована, порядна, романтична, сильна, благородна, гідна народу, чесна, рішуча, горда, вірна і незрадлива, ніжна, нескорена духом, морально красива. Маруся Чурай — головний образ роману. Дитинство було голодним і сумним, бо батько не повернувся з війни, а у 12 років залишилися вдвох з матір'ю бідувати.

Дуже гарно співала й сама складала пісні. До людей ставилася з повагою, була великодушною. Прагне зрозуміти навіть Бобренчиху, яка стала на перешкоді до кохання з її сином. Однак дівчина не може зрозуміти, коли вона йде на компроміс із совістю. Від розправи над вироком суду Марусю рятує козак Іван Іскра. Маруся не вбивця, а жертва драматичного конфлікту. Вона вже сприймається нами не як конкретна особистість, а як митець, носій духовності народу, поет не захищений перед безпощадністю юрби. Образ героїні, що йде на ешафот, розростається до широких узагальнень, які викликають асоціації про розп'яття Христа. На Голгофу йде не просто Маруся, а поезія — душа України.

Ідеалом кохання для Марусі є подружнє життя її батьків. Такою ж сильною була любов Марусі до Гриця, але вони по-різному сприймали життя. Гриць — зрадник, вони нерівня по духу.

Кохання виростає тільки на ґрунті високих почуттів, а розтоптане ж зрадою не відроджується.

Ліна Костенко не ідеалізує свій народ. Люди — різні. Серед них: Горбань — егоїстичний, думає перш за все про себе. Пан Вишняк — ладен змовитися зі шляхтою. Галя Вишняківна не соромиться топтати людську гідність. Бобренчиха — хапуга, люта. Але не вони складають народ, бо втратили людяність. Та з пошаною можемо сказати про Якима Шибилиста, чесного і прямого, який не боїться стати за правду проти неправого суду людського. Він судить з огляду на вікові моральні застави свого народу, піддаючи осуду власницьку психологію, що нівечить душу. Вірить йому Мартин Пушкар, що не дав згоди на тортури Марусі. Лесько Черкес змалку був сиротою, та Батьківщина, народ виховали в ньому дух лицаря, чесність й відвагу, патріотизм. Дід Галерник наділений такою ж вдачею: 20 років був у полоні, але зберіг свою гідність, свідомість найвищих життєвих цінностей. Він символ невмирущості й незборимості свого народу. Мандрівний дяк вболіває за свій народ, за Батьківщину. Він — порадник Марусі.

На душі її стає легше, коли він розповідає про своє кохання, від якого відмовився, бо його дівчина сказала, що він розмовляє хлопською мовою.

образ України

Образ України вимальовується перед читачем різними зображувально-виражальними каналами: через пейзажі, що постають у тісному переплетінні з долями — героїв роману; в історичних подіях та постатях, достовірних та художніх.

«Художній час «Марусі Чурай» ніби здійснює річний колобіг — літо, осінь, зима, весна… Цей потяг до завершеного циклу виявляться як свідчення повноти переживання буттєвої гармонії» (В. Брюховецький). Події таким чином перебувають в асоціативно-настроєвій співзвучності з порами року. Чураївну судили влітку. На прощу Маруся вирушає ранньою осінню, дівчиною, яка ніколи не полишала рідно Полтави, тому ця подорож стала для неї справжнім відкриттям, а природа постала перед нею в усій свій красі.

Ласкавість ранньої осені пізніше зміниться дощовою і холодною порою пізньої осені. I немов в унісон до цих змін, Маруся відкриває для себе іншу Україну — ту, де страждає її рідний народ, доведений до відчаю польсько-шляхетськими гнобителями.

Зруйновані села, що простяглися від Лубен до Києва, — це теж образ тогочасної України. Повертається у рідну Полтаву Маруся аж під зиму. Закидана снігом хата, в якій самотньо живе Маруся, — це символ її духовного і фізичного згасання. Маруся прощається з квітучою весною, яка символізує безперервність і незнищенність життя.

Як символ рідної землі постає в романі стародавнє місто Полтава. Це місто населяють відважні й відчайдушні люди. Ворог підступив до самих воріт міста, взяв його у цупкі лещата облоги, але справжні сини Полтави самовіддано захищають свою незалежність, честь, мову, культуру, звичаї — свою історичну пам'ять.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти цитатний план-характеристику образу Марусі Чурай

Портретний нарис «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Портретний нарис — це художній аналіз особистості, побудований на дослідженні різних її сторін: моральної, інтелектуальної, творчої і т. ін.

Мета нарису — виявити цінності героя, смисл його життя. На конкретних прикладах потрібно показати ті особливості характеру, які допомагають героєві цієї мети досягти. Необхідно виділити найбільш значущу, стрижневу рису вдачі героя, виразно й емоційно про неї розповісти. Потрібно викликати до героя інтерес, змусити замислитися над його долею.

У тексті портретного нарису можуть поєднуватися всі типи мовлення. В основу має бути покладено розповідь про людину: її долю, обставини життя.

Обов'язковим є її словесний портрет або його елементи. Портрет у нарисі — лише засіб розкриття внутрішнього світу людини.

Написання портретного нарису «Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа…»

Зразок нарису

Якою видається нам Маруся? Це дівчина, яка мала дар від Бога: не тільки співати й складати пісні, а й кохати, бути щирою та чистою: «Красива я була, правда? Схожа на свою матір. Смілива я була, правда? Схожа на свого батька. Співуча я була, правда? Схожа на свій народ».

Напевне, ці рядки чи не найкраще розповідають нам про Марусю Чурай. Її називають у романі Ліни Костенко голосом, піснею й душею народу. Вона, напевне, такою і є.

На долю дівчини припадає багато випробувань, життя зрештою надламує її душу, вона ніби втрачає свій голос, втрачає здатність жити легко й радіти життю, але душевна чистота залишається з Марусею до останніх її днів.

Маруся Чурай — не просто вродлива дівчина, вона — натура творча, а тому особлива. Донька Гордія та Горпини Чураїв увібрала в себе все краще, чим наділені були її батьки, увібрала в душу, у свій талант усе краще й від рідного народу.

Але доля геніїв нашого народу, як правило, нелегка. Не раз людська підлість, заздрість, підступність, користолюбство нищили людські долі, топтали ніжний цвіт почуття. І через це пройшла Маруся: безвольний коханий Григорій Бобренко під впливом хижої й владолюбної матері залишає дівчину і обирає багачку. Маруся, що чекала Гриця з походу, зберігаючи йому кришталеву вірність, у розпачі звертається у своїх піснях то до Бога, то до людей, то до зрад-ливця — коханого, але долі повернути не може. Через трагічну помилку отруєний Гриць помирає, а Марусю присуджено до страти. В останній момент безнадійно закоханий Іван Іскра привозить помилування від самого гетьмана Богдана Хмельницького. Чураївна залишається живою, але душа її вмерла разом із коханим і похована разом із ним, а тлінна оболонка довго на сім світі не затримається, бо тіло без душі — ніщо.

Та вічно молодими, нев'янучими, свіжими залишаються її пісні, як і трагедія любові, вилити в них. Це саме та мить геніального осягнення, коли суто особисте, інтимне стає всезагальним, вселюдським, а краса душі і почуття сприймається на висотах національної культури.

Одна із багатьох, і, в той же час, одинока Маруся Чурай… Дівчина з легенди.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Доопрацювати зміст портретного нарису. Підготувати повідомлення про Василя Стуса.

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд життя й творчості (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтленого духу тоталітарної системи)

У скрутні хвилини мудра земля українська захищає своїх дітей, народжуючи духовних лідерів, які виводять народ із пітьми розгубленості, безпорадності, даруючи сонце надії, вказуючи правильний шлях. З'являються ті, хто допомагає стерти зі свідомості людей страх, безмовну покору, допомагає пробудити пам'ять і самовизначитися. Вони є ніби тими «скарбничками», до яких народ відібрав усі найкращі моральні, духовні якості та чесноти. Тому вони у своїх помислах наближаються до істини, своєю творчістю випереджають час і провокують національне відродження.

Вони несуть у світ наснагу, яка допомагає жити і творити іншим людям, посилають імпульс, згусток енергії у вигляді своїх творів. Завдяки тому, що мають у собі непорушну віру, спроможні витримати будь-які випробування, що випали чи випадуть на їхню долю. Завдяки своїй силі волі стають тим каменем, який тримає на собі всю будівлю життя нашої нації.

Саме таким дитям свого народу став Василь Стус.

Є щось важливіше у нашому житті за повсякденні турботи й проблеми. Є щось вагоміше, про яке ми чи то не маємо часу, чи не маємо бажання думати.

Та усі думки митця — про майбутнє. Про вільне майбутнє. Де кожна людина є особистістю з правом вільно висловити свої думки, з правом висловити їх рідною мовою, та з рештою — їх мати.

Саме завдяки таким людям, їх інколи невидимій життєвій місії ми маємо можливість вдихнути ковток свіжого повітря сьогодні.

Доля людей, народу стала для Василя Стуса життєвим орієнтиром.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

Розпочався життєвий шлях поета-борця Василя Семеновича Стуса 7 січня 1938 року в селі Рахнівка Гайсинського району на Вінниччині. Дата народження, яка збіглася з днем народження Ісуса Христа, могла стати приводом для насмішок над дитиною в її шкільні роки, а в дорослі — стати поштовхом для цькування чи навіть перешкодою для здобуття вищої освіти. Мама побоялась записувати 7 січня, записала 6-го. Василь питав глибоко віруючого теолога-самоука Семена Покутника, яке значення для людини має дата народження. «Додаткова благодать, щастя. А можливо, хай у меншому, не всекосмічному огромі, та ж спорідненість з Христовою долею, жертовність самого життя і Голгофа ранньої смерті», — сказав Семен. Батьки його були селянами. Дитинство, яке сам він назвав «чорним», проходило в атмосфері добра і любові. А ще — народної пісні. В. Стус згадував: «Перші уроки поезії — мамині. Знала багато пісень і вміла дуже інтимно їх співати… Найбільший слід на душі — од маминої колискової «Ой люлі-люлі, моя дитино». Шевченко над колискою — це не забувається. «Навчався спочатку в місцевій школі, потім — у Донецьку, куди сім'я переїхала, коли Василь був ще маленьким хлопчиком. Пам'ять по собі школа залишила безрадісну. Шкільне навчання — вадило. Одне чужомовне, а друге — дурне. В четвертому класі щось заримував про собаку. По-російському. Скоро минуло. Відродилося в старших класах, коли прийшла любов», — згадував Василь Стус. У школі Василь вчився на «відмінно», у 4-6 класах знав напам'ять майже весь «Кобзар» Т. Шевченка. Закінчив школу зі срібною медаллю.

З 1954 року навчався на історико-філологічному факультеті Донецького педінституту. Студентські роки він пізніше назвав «трудними». Стосувалося це, очевидно, й матеріального буття, а ще більшою мірою казенного, схоластичного навчання, зокрема тієї фальші у висвітленні історичного минулого нашого народу, якою була переповнена тогочасна офіційна наука, і передовсім — історія. Після закінчення інституту вчителює на Кіровоградщині. У 1959 році на сторінках «Літературної газети» вперше побачили світ вірші В. Стуса з напутнім словом А. Малишка. У цей час В. Стус захоплюється світовою літературою. Серед улюблених письменників — Гете, Рільке, Толстой, Хемінгуей, Пруст, Камю, Фолкнер. З 1959 по 1961 рік служить в армії. «Вірші, звичайно, майже не писалися, оскільки на плечах — погони», — згадував В. Стус. З 1961 року викладає українську мову і літературу у 23-й Горлівській школі, працює літературним редактором газети «Соціалістичний Донбас». 1963 рік став роком вступу до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР. В. Стус працює над дисертацією «Джерела емоційності літературного твору», здає до видавництва «Молодь» першу збірку поезій «Круговерть», бере участь у роботі Клубу творчої молоді (Лесь Танюк, Алла Горська, В'ячеслав Чорновіл).

Та з другої половини шістдесятих років у житті країни відбулися зміни. З усуненням від влади М. Хрущова розпочався період «застою». Переслідувалися всі, чиї погляди та переконання не збігалися з офіційними канонами. Їм чіпляли ярлики «націоналістів», «дисидентів», заарештовували, кидали до в'язниць та гула-гівських таборів. Певна річ, що В. Стус із його загостреним почуттям справедливості, правдолюбством, здатністю відчувати чужий біль гостріше, ніж власний, не міг ужитися в такій обстановці, тому у вересні 1965 року його виключають з аспірантури. Формальною причиною послужив випадок, що стався в кінотеатрі «Україна» на прем'єрі кінофільму С. Параджанова «Тіні забутих предків». Після перегляду картини і виступу I. Дзюби до глядачів звернувся Василь Стус і запропонував висловити протест проти незаконних дій (арешти серед шістдесятників) уряду та КДБ вставанням. А в наказі М. Шамоти зазначалося, що Стус звільнений «за систематичне порушення норм поведінки аспірантів і працівників наукового закладу».

З січня 1972 року В. Стуса заарештовано. У вироку київського обласного суду від 7 вересня 1972 року говорилось, що він «систематично виготовляв, зберігав і розповсюджував антирадянські наклепницькі документи, що порочили радянський державний лад, а також займався антирадянською агітацією в усній формі». Поета було засуджено до позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму на п'ять років і заслання на три роки. «Під час слідства мені не дали жодного юридичного кодексу, що ознайомив би мене з правами обвинуваченого. Такі кодекси я вимагав щодня до початку суду. Але мені їх не дали» (В. Стус. Я звинувачую КДБ. Концтабір «Дубровлаг», 1975). У стінах київського КДБ було закладено основу наступної збірки — «Палімпсести». Ув'язнення В. Стус відбував у Мордовії. Восени 1975 року Стуса возили до Києва (на «перевиховання»).

У цей час він був у дуже поганому стані через виразку шлунка. Стус не виявив бажання «перевиховатися» і відмовився розмовляти з катами КДБ. Його привезли назад до табору у Мордовії. Після наполегливих вимог і важких шлункових кровотеч йому зробили операцію у спеціальній лікарні для ув'язнених у Ленінграді. (Відомо, що політв'язнів не посилають до цієї лікарні, яка вважається найкращою.) У лютому 1976 року, після операції (вирізали три чверті шлунка), Стуса позбавили призначеного йому на шість місяців дієтичного харчування. Поетові було дозволено позачерговий пакунок. Але коли пакунок надійшов до табору, адміністрація повернула його, мовляв, Стус «відмовився від посилки».

У червні 1976 року, при ліквідації табору ч. 17, у Стуса вилучили 300 віршів. Йому пред'явили акт про знищення усіх віршів — не менше, ніж 600-800 поезій, праці всіх його років табірного життя. Із розформованого табору ч. 17 Стуса перевели до табору ч. 19. Тут у нього щодня робили обшук, роздягали догола і примушували присідати. Стус заявив протест, перестав вставати у стрій при перекличці. За це його — важко хворого — помістили до карцеру на 14 діб. Товариші Стуса, вкрай занепокоєні його станом, писали прохання прокуророві, зверталися до представників КДБ у таборі з проханням скасувати карцер. Позитивної відповіді не було. Клопоталися перед начальством табору. Просили дати в карцер Стусові хоча б постіль і трошки поліпшити харчування. На це прохання також прийшла відмова. Після двох тижнів у карцері Стус оголосив голодування. Він вимагав: повернути забрані вірші, написані в таборі; дати можливість творчо працювати; скасувати обмеження на листування (кореспонденції на його ім'я не пропускали).

На знак солідарності зі Стусом голодували вірменин Маркасян і росіянин Солдатов.

1 серпня 1976 року В. Стус спромігся на нечуваний для громадянина тоталітарної системи вчинок — написав заяву до Президії Верховної Ради СРСР з вимогою позбавити його громадянства. «Слідство і суд насправді перекреслили всі мої надії на будь-яку участь у літературному процесі, надовго позбавили мене прав людини. Усю мою творчість — поета, критика, перекладача, прозаїка — поставили поза законом; увесь мій 15-річний доробок сконфіскували і, напевно, в більшості вже знищили. В ув'язненні я зазнав ще більшого пониження. Таким чином я заявляю: залишатися підданим СРСР я більше не вважаю можливим для себе, і тому прошу виселити мене за границі країни, в якій мої права людини нахабно знехтувані».

На початку 1977 року В. Стуса відправили етапом на золотовидобувну шахту в селище Матросово Магаданської області.

Василь Стус — найдостойніший представник народу. Він жив і творив поза часом, хоча став виразником ідей, гостро актуальних як і для цілої епохи, так і для всього шляху людства цілому. Тому що, забуваючи про власне «я», зливаючись з рідним народом, став його гарячим пульсуючим серцем, не міг жити й дихати вільно, допоки не став би вільним його народ.

Тому саме Василь Стус отримав найвищу нагороду з усіх можливих — безсмертя у вигляді пам'яті про нього у наступних поколіннях.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити біографію В.Стуса.

Узагальненні образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія Стуса - зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Друг В. Стуса, письменник Ю. Покальчук так оцінював його особистість і творчість: «У Василя Стуса найбільшим злочином було те, що він був українцем, просто справжнім українцем; любив свою мову, свою землю, свою культуру і хотів бачити Україну нормальною українською землею, а не витоптаним полем.

За життя Василя Стуса ні в Україні, ні взагалі в СССР не було видано жодної його книги. Зате за кордоном побачили світ «Зимові дерева» (1970), «Свіча в свідачаді» (1977, 1986), «Палімпсести» (1986), а після трагічної загибелі — «Веселий цвинтар» (1990). В Україні першою надрукованою книжкою Василя Стуса стала «Дорога болю» (1990), потім вийшли друком «Під тягарем хреста» (1992), «Золотокоса красуня» (1992), книга про П. Тичину «Феномен доби (Сходження на Голгофу слави)» (1993) та інші. Минуле десятиріччя подарувало читачам і дослідникам найповніше видання творів В. Стуса у чотирьох томах, шести книгах. Літературознавство і методика літератури збагатилися розвідками про життєвий і творчий шлях письменника.

Поезія Василя Стуса виходить далеко за межі того експериментального бунтарства, часто дилетантської, показової інтелектуалізації вірша, що були притаманні творам багатьох його ровесників.

По-блоківськи виточений і холоднуватий його вірш, природний український сентимент тут приборканий і палає всередині кристала. Якщо ж торкнешся, гріє, мов серце. Дисципліна слова, лаконізм виразу, надзвичайно широкий словник, що постійно збагачується, ще й незупинне власне словотворення — ось шлях його поезії».

У цьому ми переконаємося на сьогоднішньому уроці.

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

✵ **1. Робота з термінами**

Палімпсест — пергамент, на якому стерли старий текст і нанесли новий, але з часом дублена теляча шкіра відновила первісний текст, тому на палімпсесті співіснують два написи.

Екзистенційна лірика — вірші, в яких розкривається внутрішня сутність людини, те глибинне, внаслідок якого кожна особистість є неповторною.

✵ **2. Робота над поезією «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»**

Словникова робота

✵Щовб — сходинка, перекладина драбини;

✵хлань — безодня;

✵врочить — передрікає;

✵запрагла — захотіла.

2.3.Евристична бесіда

✵ Яку мету ставить перед собою ліричний герой твору — автор? (Домагатися Добра й Справедливості для свого народу чи хоча б прокласти дорогу прийдешнім поколінням)

✵ Який пафос поезії? (Піднесений — «душа запрагла неба», «в буремнім леті», «держить путь на стовп високого вогню»)

✵ Що відчуває ліричний герой на цьому шляху? (Сумніви, зневіру і разом із тим — тверде переконання у своїй високій меті «предтечі»)

✵ Який цікавий синтаксичний прийом використовує автор у творі? (Перенесення рядка)

Ліричний герой уже побував у стані неспокою, сумнівів, зневіри і зробив свій вибір — добро й правда. До них він і звертається на початку вірша. Небо — ось та символічна висота, до якої тепер підноситься його душа, це та чистота, якої вона прагне. «Стовп високого вогню» — метафора, що символізує горіння душі, прагнення вивищитися над матеріальним світом. «Буремний лет» — душі — це шлях до іншого, духовного існування, до екзестенційної свободи. А це найвище досягнення людського духу. «Щовб» — це шпиль гори, який символізує висоту духовних прагнень героя. I тепер основне для нього — не спинитися у своєму пориві, не зійти з обраного шляху правди. Отже, поезія є свідченням вибору митця між справжнім і несправжнім існуванням, свідченням його стоїцизму, що полягає в досягненні душевного спокою під час життєвих випробувань. Тому цей вірш можна вважати своєрідною поетичною декларацією митця.

Коментар

В. Стус свідомо обрав свою життєву дорогу — це шлях добра і правди. Але там чекають його «сотні сумнівів», «сто зневір», і треба вперто, наполегливо долати щабель за щаблем («йти з щовба на щовб»), щоб досягти мети або хоча б прокласти дорогу іншим, бо він — «предтеча».

Опрацювання поезії «Господи, гніву пречистого…»

✵ У якій формі написана поезія? (Вірш-молитва, звернення до Бога)

✵ Що просить ліричний герой у Господа?

✵ Доведіть, що головною рисою ліричного героя є стоїцизм?

✵ Як пояснити парадоксальність слів: Спасибі за те, що мале / людське життя, хоч надією / довжу його в віки? (Нестерпні умови, самотність приводять до думки, що визволити від страджань може лише смерть. Але бажання жити виявляється сильнішим. Крім цього, не дає зневіритися в усьому надія, і людина навіть у найтяжчі хвилини життя прагне продовжити свій земний шлях)

✵ «Бути таким, як мати вродила». Як ви розумієте ці слова? (Дитяча душа — символ чистоти. Закладені матір'ю паростки добра не мають розгубитися на складних життєвих шляхах, лише тоді є шанс залишитися людиною)

✵ І знову парадоксальний висновок: подяка матері за те, що «не зуміла… від біди вберегти». Чому? (Знову-таки цей висновок продиктований екзестенційною природою вірша й переконанням його автора: Бог посилає стільки страждань, скільки людина може пережити. Випробування даються, щоб скласти іспит на право називатись людиною)

✵ Чи можна поезію «Господи, гніву пречистого.» вважати медитацією?

✵ Яким настроєм сповнений ліричний герой твору? (Твердим переконанням, що вистоїть, мужньо сприйматиме всі випробування долі; біда загартовує волю, дух)

✵ Як називаються такі риси людини? (Стоїчні)

✵ Що говорить ліричний герой про те, звідки у нього такий стоїцизм? (Від матері, від роду, від народу)

Одне з ключових понять філософії екзестенціалізму — філософія смерті. Людина усвідомлює, що вона смертна, і тому постає перед необхідністю вибору ставлення до смерті. На прикладі аналізованих поезій ми переконалися, що ліричний герой Василя Стуса приймає смерть як перехід в іншу субстанцію — життя душі. Тому в роздумах про смерть немає відчаю, страху. Поет готовий до неї, бо розуміє, що умови життя такі, що воно може обірватись в будь-яку мить. Отож значно важливіше гідно зустріти смерть, не виявити слабкості перед тими, хто її наближає. Саме це доводить автор у поезії.

Мужня, стоїчна поезія «Господи, гніву пречистого.» В. Стуса утверджує впевненість ліричного героя в тому, що він зможе вистояти, не зрадить себе й своїх переконань. Він свідомо йде «на амбразуру», на біду, щоб відкрити людям очі на правду, показати приклад боротьби за людську гідність і силу людського духу.

Поезія В. Стуса, безперечно, складна. Літературознавець М. Коцюбинська зазначає: «Це поезія філософічна, причому філософічність її проявляється не на рівні цитування або тлумачення тих чи інших положень. Це своє, вистраждане поетом осмислення основних засад буття людини, роздуми над її місцем у природі й суспільстві, над її моральним самовизначенням у такому непростому й недосконалому сучасному світі».

Основним засобом образності, поетичного відтворення світу, передачі власних почуттів, думок, переживань у поезії В. Стуса є метафоризація. Про це неодноразово говорили дослідники його творчості, справедливо вважаючи, що здатність піднести конкретне спостереження до рівня метафори — символу — характерна риса поетики В. Стуса.

Мова поезій В. Стуса відзначається багатством, оригінальністю, сміливим поводженням з усталеними нормами. Поет часто вдається до словотворення, неологізмів, деформує слова, але з тонким почуттям такту, міри, так, що новотвори допомагають глибше розкрити задум, привнести у зміст нові нюанси.

Новаторські підходи В. Стуса до образотворення, орієнтація на психологізм, звернення до підсвідомого, філософська глибина та інтелектуалізм поезії виводять її на рівень вершинних світових досягнень.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Уміти аналізувати поезії.

Вивчити напамять одну з поезій.

З 21.03.22				---			

Істрико-культурна ситуація наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З'ява нового літературного покоління. Поезія: І. Римарук («Обнови»), Ю. Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О. Забужко («Рядок з

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

…

. Вступ

Ми — молоде покоління нової держави України. Ми здобули волю. Вірю, що ми зможемо побудувати сучасну демократичну державу, доклавши до цього певних зусиль і прагнень, розуму та вміння.

Нам у спадок передали величезне багатство — мову та літературу — «духовний заповіт одного покоління іншому».

Українська література межі ХХ і ХХІ століть дуже цікава й неоднозначна: оригінальна й традиційна, лірична й епатажна, акцентована на змісті й формалістська. Ця література твориться саме тепер, і ми, певним чином, є свідками її народження. Нове покоління поетів і письменників прагне подивитися на навколишній світ по-новому, а не під кутом методу «соцреалізму». Незалежна Українська держава відкрила перед літературою і нові можливості, і нову її сторінку. Література, як і все державне життя, позбулося ідеологічно-партійного диктату, ставши абсолютно вільною у виборі тем, образів і способів їх трактування. Ідейно-художнє її багатство стимулювало тематичну, жанрово-стильову, концептуальну різноманітність.

Характерною прикметою літературного життя к. ХХ — поч. ХХІ ст. є те, що у ньому беруть участь представники різних поколінь, різних стильових течій, отже, в ідейно-тематичному, жанрово-стильовому й емоційно-інтонаційному виявах література останніх років строката й різнобарвна. «Поезія… там, де вирує людський дух, де триває боротьба між світлом і темрявою. Тому Богові поезії зараз цікавіше в Україні» (І. Малкович; Insider, 2015).

Якщо представники старшого покоління (тобто ті, хто забезпечував літературі відповідну духовну висоту і в 60-ті, і в застійні 70-80-ті роки: Л. Костенко, І. Драч, Д. Павличко, Б. Олійник, П. Загребельний, Р. Іваничук, В. Шевчук та інші) в цілому тяжіють до традиційної, об'єктивно реалістичної манери письма, до осмислення передусім проблем історичної пам'яті, морально-духовного зв'язку часів, національних святинь і традицій, то «молодші» (В. Кордун, І. Римарук, В. Герасим'юк, Г. Пагутяк, І. Малкович, О. Забужко, Ю. Андрухович, Є. Пашковський, О. Лишега, В. Діброва) й зовсім молоді (В. Кокотюха, І. Ципердюк, С. Жадан, О. Ульяненко, С. Процюк, І. Андрусяк, І. Карпа, Любко Дереш) вдаються до експериментаторських пошуків, критики застарілих канонів, нетрафаретності, гостро реагуючи на досьогочасні тематичні табу тощо. Прикметно, що, як і у 20-ті роки, молодше покоління групується у творчі гурти, об'єднані однаковим розумінням сутності та завдань літератури, а також спільністю творчої манери, художніх пошуків. Утворилися різні асоціації та об'єднання молодих: «Бу-Ба-Бу», «ЛуГоСад», «Пропала грамота», «Нова література», «Пси Святого Юра», «Нова дегенерація».

Молодших приваблюють неоавангардистські та постмодерністські віяння, що знайшли свій вияв і у творчості тих, хто прийшов у літературу в середині 80-х — 90-х роках ХХ століття. Сучасна літературно-мистецька ситуація нагадує літературну дискусію 20-х років ХХ століття. Адже ставляться суголосні тій добі питання: що таке література сьогодні, яка її місія в житті суспільства, окремої людини, якими повинні бути її ідейно-естетичні орієнтири: «Як мені видається, вони, як свого часу шістдесятники і вісімдесятники так звані, виступають єдиною командою, де кожен виконує власне завдання так, як лише він чи вона може і вміє, і всі доповнюють і підтримують і люблять одне одного.

Це і є те, що я називаю «літературою другого ряду», точніше, письменниками «першими у другому ряду» (Н. Білоцерківець).

Ознакою нового часу є поява творів, які замовчувалися, заборонялися у застійні часи, видаються твори «з шухляди», класичні зразки літератури. Проза 90-х років вражає оголеною правдивістю, зацікавлює невідомим фактажем, новизною ситуації та образів.

За географічним принципом можна виокремити київську-житомирську (В. Шевчук, В. Медвідь, Є. Пашковський, О. Ульяненко, Б. Жолдак, О. Жовна, Л. Пономаренко, Є. Кононенко, О. Забужко, В. Діброва) та галицько-станіславську (Ю. Андрухович, Ю. Винничук, Ю. Іздрик). Самобутньо виокреслюється й жіноча проза (О. Забужко, Є. Кононенко, В. Мастєрова, Л. Пономаренко та інші).

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Постмодернізм як явище

Як реакція на перший дискурс та модерний дискурс «шістдесятників», другий дискурс з'явився в кінці 80-х — на поч. 90-х рр. Постмодерний дискурс має свої символи й поняття: екзистенція, рефлексія, відкритість, гра, карнавал. Г. Гессе (німецький і швейцарський письменник, автор роману «Гра в бісер») має вплив на українських постмодерністів Т. Прохаська та Ю. Андруховича), Л. Х. Борхес (аргентинський поет і прозаїк, запропонував творення художнього твору як відверту концептуалізовану гру цитатами, ремінісценціями, алюзіями світового письменства) вплинув на Ю. Андруховича, Ю. Бедрика, В. Медвідя тощо.

Постмодерна спрямованість в українському письменстві означилася після 1986 р., після катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка неначе пробудила і митців старшого покоління, і «шістдесятників», і породила нову генерацію письменників постчорнобильської епохи. Ця хвиля митців прагнула «зруйнувати Карфаген української провінційності» (Ю. Шевельов), тобто вивести мистецтво слова поза межі політики, ідеологічних та адміністративних втручань у художню творчість, зробити його естетично самодостатнім.

Вперше термін «постмодернізм» з'явився 1917 р. в книжці німецького філософа Рудольфа Паннвіца «Криза Європейської культури». Вживався він на позначення нігілізму в культурі ХХ ст. Філософське підґрунтя постмодернізму склали праці Мішеля Фуко, Жака Дерріда, Жиля Дельоза, Фелікса Гваттарі, Жана Бордіяра, Жака-Франсуа Ліотара, Річарда Рорті.

До визначальних рис постмодернізму відносять поєднання різних стильових тенденцій, часткову опозиційність до традиції, універсальність проблематики, позачасовість і позапросторовість зображення, епатажність, зміну функцій автора та героя, культ незалежної особистості, потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого, прагнення поєднати істини різних націй, культур, релігій, філософій, іронічність, пародійність тощо. У сучасній постмодерністській літературі головна увага приділяється, по-перше, індивідуальній манері митця, його власному баченню людини та світу, у творах часто сполучається конвульсивна краса, примхлива елегантність, потяг до дисгармонії та деформації, хворобливої фантастики та абсурду, вигадливий еротизм.

По-друге, духовна напруга, пошук внутрішньої ідеї, самовіддана несамовитість, екзистенційність є важливою складовою сучасної літератури.

По-третє, метафорична насиченість твору поєднана часто з навмисно зниженою мовою; багато словесної еквілібристики; плеоназм, наявність оксюморону та антитези, гіперболи та гротеску; складна композиція твору, фрагментарність — ознаки твору постмодерного часу.

Літературні угруповання

Асоціація українських письменників

Утворена 6**—**8 березня 1997 р. на установчих зборах АУП (118 учасників). Організація АУП має за мету подолання структурно-ідеологічного змертвіння в письменницькому середовищі України, що виникло через неспроможність керівництва Спілки письменників України (СПУ) реформувати структуру та концептуальні засади Спілки письменників до рівня відповідності вимогам сучасної ситуації (як соціальної, так і світоглядної). Ставши в опозицію до СПУ, АУП проголосила своїми критеріями фаховість, подолання колоніального синдрому в українській літературі, відкритість світовим світоглядним та стильовим надбанням XX ст. Вступ до АУП відбувається на підставі запрошення від Координаційної Ради АУП (23 особи). Президентом АУП було обрано Ю. Покальчука, віце-президентами — Володимира Моренця, Ю. Андруховича, І. Римарука і Тараса Федюка. 4**—**5 лютого 2000 року відбувся ІІ конгрес АУП (68 учасників), на якому Президентом АУП було обрано Т. Федюка, віце-президентами І. Римарука, В. Моренця, С. Жадана і О. Кривенка. 3'їзд констатував наявність в Асоціації організаційної кризи, викликаної відсутністю працівників офісного апарата і професійних менеджерів.

«БУ-БА-БУ»

«Бурлеск-Балаган-Буфонада». Літературне (насамперед) угруповання, що складається з Ю. Андруховича (Патріарх), В. Неборака (Прокуратор) та О. Ірванця (Підскарбій). Літугруповання засноване 17 квітня 1985 р. у Львові. Період найактивнішої діяльності «Бу-Ба-Бу» (23 концертні поетичні вечори) припав на 1987**—**1991 pp. Апофеозом «Бу-Ба-Бу» став фестиваль «Вивих-92», коли головну фестивальну акцію склали чотири постановки поезоопери «Бу-Ба-Бу» «Крайслер Імперіал» (режисер С. Проскурня). У 1996 р. друкований проект «Крайслер Імперіал» («Четвер-6») практично завершив «динамічний період» існування «Бу-Ба-Бу». У 1995 р. у львівському видавництві «Каменяр» вийшла книга «Бу-Ба-Бу».

Літугрупування стало втіленням карнавального необарокового мислення, притаманного метаісторичній карнавальній культурі людства. Соціальним фундаментом метаісторичного карнавалу в Україні став підсвідомий масовий синдром зламу, що супроводжував розпад імперії і викликав дві метапсихічні складові: суспільну депресію і масову карнавальну сміхову рефлексію на катаклізм системи. Творчість учасників «Бу-Ба-Бу» в межах самого літугруповання стала ситуативно-концептуальним мистецьким відгуком на суспільну рефлексію. «Бу-Ба-Бу» заснувало свою Академію.

«Нова дегенерація»

Поетичне літугруповання, існувало у 199**—**1994 pp., складалось із трьох літераторів, вихідців з Івано-Франківської області — Івана Андрусяка, Степана Процюка та Івана Ципердюка. У 1992 р. літу-груповання видало три перші збірки названих поетів під однією обкладинкою. Загальна назва цього проекту була також «Нова дегенерація». Передмову написав Ю. Андрухович. Тексти членів «Нової дегенерації» перебувають у дискурсивній сфері неомодерних літературних практик.

«Пропала грамота»

Літературне угруповання трьох київських поетів: Юрка Позаяка, Віктора Недоступа та Семена Либоня. Існувало в кінці 80-х — на початку 90-х pp. «Пропала грамота» була заявлена як авангардний проект. У 1991 р. «Пропала грамота» випустила книгу з однойменною назвою.

«ЛуГоСад»

Поетичний гурт, заснований у 1984 р. львівськими поетами Іваном Лучуком, Назаром Гончаром, Романом Садловським. У 1986 р. вони видали (все в одному примірнику) альманах «ЛуГоСад-І» і «ЛуГоСад-ІІ», а також збірки Н. Гончара «Усміхнений Елегіон» та Р. Садловського «Антологія». «Методологічна основа» творчості «ЛуГоСаду» — теорія поетичного ар'єргарду, «ідея і аргументування лугосадівсько-ар'єргардної теорії. У лютому 1994 р. відбулася академічна наукова конференція «Літературний ар'єргард», присвячена 10-літтю «ЛуГоСаду». Окремі вірші лугосадівців перекладені німецькою, польською, білоруською, словацькою, болгарською, англійською, італійською мовами. До 15-річчя гурту готувався тритомник «ЛуГоСаду».

«Пси Святого Юра»

Літературна майстерня, неофіційне творче об'єднання із семи українських письменників, які таким чином вирішили шукати не стільки естетичної (з цієї точки зору всі вони були й залишаються досить різними), скільки професійно-цехової єдності (спільне обговорення рукописів, формування альманахів, взаємне редагування та коригування). Ідея такої спільноти виникла серед групи авторів (Ю. Покальчук, Ю. Андрухович, І. Римарук) під час міжнародного круїзу «Хвилі Чорного моря» на борту корабля «World Renaissance» і остаточно сформувалась у вигляді маніфесту в стінах афінського готелю «Св. Юрій Ликаветський» у листопаді 1994 р. До літмайстерні увійшли, крім згаданих, В. Герасим'юк, B. Медвідь, В. Неборак, О. Ірванець. Останній приблизно через рік із міркувань цілковитої творчої незалежності з майстерні вийшов, натомість приєднався Т. Федюк. Єдиний поки що альманах «Пси святого Юра» (Львів, 1997 р.) зафіксував первинний склад майстерні, оскільки формувався ще 1995 р. Альманах являє собою досить симптоматичний зразок «поєднання непоєднуваного» і досьогодні перебуває серед найжвавіше обговорюваних новинок сучасного літературного процесу. Концепційну добірку творів опублікував журнал «Сучасність».

Учитель. Сьогодні ми живемо в суспільстві, перенасиченому книгами. Ми стали свідками вільної української літератури. Тепер головне, щоб українська література не просто була, а була якісною.

ЗАБУЖКО ОКСАНА СТЕФАНІВНА

Поетеса. Я народилася 19 вересня 1960 року в місті Луцьку, у шістдесятницькій родині з давніми історичними традиціями. Мій батько Стефан (Степан) Іванович Забужко (1926**—**1983) — педагог, літературний критик і перекладач (вперше переклав українською оповідання чеського композитора і письменника Іллі Гурніка (Ilja Hurrnk), у сталінські часи був репресований і відбував заслання в Забайкальському краї. Мати, Надія Яківна Обжирко-Забужко (1926**—**2014) — вчителька української літератури, автор методичних розробок і популярних літературознавчих творів для школярів.

Після арешту КДБ батька переїхала до Києва, де й здобула середню освіту. Навчалася на філософському факультеті Київського університету ім. Т. Шевченка. Потім — аспірантура при кафедрі етики й естетики цього ж навчального закладу. Викладала в Київській державній консерваторії, іноземних навчальних закладах (Пенсильванському, Гарвардському, Пітсбурзькому). Займаюся творчою, науковою та громадською діяльністю.

Ми знаємо, що маєте численні нагороди: орден княгині Ольги ІІІ ст. за вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, премія Міжнародної фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів — за «Notre Dame d'Ukraine», Книга року — 2010 журналу «Кореспондент» за «Музей покинутих секретів», відзнака «Золотий письменник України», лауреат восьмої літературної премії Anqelus — 2013 за «Музей покинутих секретів».

Поетеса. Ну це пов'язано з особистим походженням. Мій прямий предок у XVII столітті був канівським полковником, потім, після падіння Гетьманщини, родина занепала, бо не перейшла «на московське». У ХХ ст. в мене є вже в роду і петлюрівські полковники, і офіцери УПА по іншій лінії. За великим рахунком, я якраз із тих, які б не мали уціліти в цій країні — з чудом недобитих. У мене ще в 80-ті роки були такі рядки: «Те, що ми з вами вціліли, така випадковість…» Народилася я в Луцьку і коли через 25 років туди приїхала, зрозуміла що це не випадково. Луцьк — це осколок княжої України XV-XVI століття, автентика міської України: місто із замком на горі, з чудесною архітектурою козацького бароко. Мій власний родовід звідти. Тому й відчуття української культури у мене дуже внутрішнє.

Учитель. Сила слова безмежна. Особливо, коли воно живе, іскристе, емоційно виважене. Лише обдарована, духовно багата людина може писати поезії, які торкаються найпотаємніших струн нашої душі та іскрою відлунюють у нашому серці. Таким є Олександр Васильович Ірванець. Запрошуємо його до слова.

ІРВАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Поет. Народився 24 січня 1961 року у Львові. Виріс у Рівному. 1980 року закінчив Дубенське педагогічне училище. Після — вчителював. 1989 року — Московський Літературний інститут. Один із учасників літературного гурту «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Віктор Неборак). Автор книг віршів «Вогнище на дощі» (1987) і «Тінь великого класика» (1991), «Вірші останнього десятиліття» (2001). Окремі вірші було перекладено англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, білоруською, російською мовами. Роман «Рівне/Ровно» було перекладено польською мовою і вже двічі видано в Польщі. З 1993 року постійно мешкаю в Ірпені під Києвом.

Лауреат премії Фонду Гелен Щербань-Лапіка (США) 1995 року. Стипендіат Академії Шльосс Солітюд (Німеччина) 1995 року. Член журі театрального фестивалю «Боннер Бієнналє» 2000 та 2002 років. Мої п'єси ставилися у Німеччині, Україні та Польщі.

Журналіст. О. В. Ірванець — сучасний поет, автор багатьох збірок, що завоювали велику прихильність читачів. Його твори у складній метафоричній формі виражають глибинний зв'язок із рідним краєм, містять роздуми про сенс людського буття.

РИМАРУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Журналіст. Поет філософського спрямування. Його лірика відзначається витонченою ускладненістю, водночас прозорою для читача. Поетичний ефект досягається за допомогою яскравого метафоричного письма, народнопоетичних та біблійних образів, що й визначає неповторний тембр його поезій.

Доля відміряла Римаруку Ігорю Миколайовичу короткий життєвий шлях. Тому на зустріч прийшли його друзі.

Друг. Народився Ігор Миколайович 4 липня 1958 року в селі М'якоти Ізяславського району в сім'ї вчителів. У 1962 році батьки переїхали в село Западинці. Тут він навчався в школі і закінчив її у 1974 році із золотою медаллю. З червоним дипломом завершив і факультет журналістики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1978 році почав друкувати свої твори в журналах «Дніпро», «Жовтень», в «Літературній Україні». Після закінчення університету працював в редакції газети «Вісті з України», пізніше — редактор видавництва «Молодь», зав. відділом поезії видавництва «Дніпро». У 1984 році виходить перша збірка «Висока вода». Став членом Спілки письменників України. За другу збірку «Упродовж снігопаду», що вийшла у 1988 році, — лауреат комсомольської премії ім. О. Бойченка. В 1991 році за збірку «Нічні голоси» нагороджений премією ім. В. Булаєнка. За збірку «Діва Обида» у 2002 році нагороджений Національною Шевченківською премією. Працював головним редактором журналу «Сучасність». Жив і працював у Києві. Загинув 3 жовтня 2008 року в місті Львові.

Автор поетичних книжок: «Висока вода» (1984), «Упродовж снігопаду» (1988), «Нічні голоси» (1991), «Діва Обида» (1999), «Бер-мудський трикутник» (2007), «Сльоза Богородиці» (2007).

АНДРУХОВИЧ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ

Журналіст. Поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Домінантою поетичної картини поета в усі періоди його творчості видається напружене шукання «духовної вертикалі буття». Звідси — стале поєднання патетики з іронією, нахил до стилізаторства і заміна «ліричного героя» щоразу новою «маскою». Знайомтесь: Юрій Ігорович Андрухович. Запрошуємо до слова.

Поет. Я народився 13 березня 1960 року в Станіславі, нині Івано-Франківськ. Родина: батько Ігор Мар'янович, мати Ганна Степанівна, дружина Ніна Миколаївна, дочка Софія і син Тарас. Маю онучку Варвару, донька Софії. Володію українською, російською, польською, англійською та німецькою мовами. Навчався в спеціалізованій школі № 5 з поглибленим вивченням німецької мови. Закінчив редакторське відділення Українського поліграфічного Інституту у Львові та Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. М. Горького в Москві у 1991 р. Працював газетярем, служив у війську, деякий час очолював відділ поезії часопису «Перевал» в Івано-Франківську.

Був лідером відомої поетичної групи «Бу-Ба-Бу» («Бурлеск-Балаган-Буфонада»), яка об'єднала авторів з Рівного (Олександр Ірванець), Львова (Віктор Неборак), Івано-Франківська — я. Один із засновників постмодерністської течії в українській літературі, яку умовно називають «Станіславським феноменом». Представники цього напрямку активно розробляють поетику «карнавального» письма.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену творчості замовчуваного в радянські роки класика української поезії першої половини XX століття Богдана-Ігоря Антонича. У 1989-му за результатами публікації двох книг віршів прийнятий до Спілки письменників України, у 1991 — за ідейними переконаннями вийшов зі складу Спілки разом з кількома колегами і став ініціатором створення Асоціації українських письменників, а також її віце-президентом (1997-1999). Лауреат літературної премії «Благовіст» (1993), премії Рея Лапіки (1996), Міжнародної премії ім. Гердера (2001), одержав спеціальну премію в рамках нагородження Премією Світу ім. Еріха-Марії Ремарка від німецького міста Оснабрюк (2005), «За європейське взаєморозуміння» (Лейпціг, 2006).

Видав поетичні збірки: «Небо і площі» (1985), «Середмістя» (1989), «Екзотичні птахи і рослини» (1991), «Пісні для мертвого півня» (2004).

СЕРГІЙ ЖАДАН

Журналіст. Поет визнаний критикою як лідер поетичного покоління 90-х. Створюючи власне естетичне поле, він спромігся поєднати українську поетичну традицію із панк- і рок-субкультурами. Представник постмодерного дискурсу. Його творчій манері притаманні інтелектуальна гра як форма самовияву, однак він часто вдається і до епатажу, нецензурної лексики, аби в такий спосіб підкреслити нетрадиційний характер своєї лірики. «Сергій Жадан: поезія втрат, не лише на війні, під кулями, а всередині дому, в людських душах. Він знайшов правильний тон і форму — розповісти людські історії, вигадані і водночас правдиві, без політичних закликів чи патетичних волань […] поети розвиваються, зростають від книги до книги. І теж стають великими. Так от, після Жадана я не можу згадати в українській літературі якогось вражаючого дебюту, але це нічого насправді не означає» (Н. Білоцерківець). Ось такий він — Сергій Жадан. Запрошуємо до розмови.

Поет. Народився 23 серпня 1974 у м. Старобільськ Луганської області. Саме це місто було оспівано Ільфом та Петровим як Старго-род. У 1996 році закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, факультет українсько-німецької філології. У 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі цього ж університету. Захистив дисертацію, присвячену українському футуризму: «Філософсько-естетичні погляди Михайля Семенка» (2000). З 2000 року викладач кафедри української та світової літератури університету. З 2004 — незалежний письменник.

Літературознавець. Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені тринадцятьма мовами, зробивши автора одним з най-відоміших сучасних українських письменників. Сергій Жадан є активним організатором літературного життя України (з 2000 року — віце-президент Асоціації українських письменників), учасником мультимедійних мистецьких проектів, а також акцій громадянської непокори. Під час Помаранчевої революції С. Жадан був комендантом наметового містечка у Харкові. Відомий своїми критичними висловлюваннями і публікаціями проти харківських можновладців. У 2011 провів акцію проти закону «Про захист суспільної моралі».

Дослідник. Сергій Жадан — письменник-революціонер. У всіх розуміннях цього слова. Взявшись за перо двадцять років тому, він вніс у сучасну українську літературу щось абсолютно нове, виборовши собі почесне місце серед навіть набагато старших колег. Вийшовши на Майдан у Харкові, він один із тих, хто виборює сьогоднішні зміни в країні. Має зібрання творів: «Вибрані поезії. 1992-2000» (2000), «Маскульт» (з Юрієм Андруховичем і Андрієм Бондарем) (2003), «Трициліндровий двигун любові» (з Юрієм Андруховичем та Любком Дерешем) (2007), «Кордон» (з Ігорем Сідом і Андрієм Поляковим), «Прощання слов'янки» (2011). Збірка поета Сергія Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» потрапила до огляду книжок з усього світу, що вийдуть у 2019, від американського видання The New York Times.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про сучасні літературні угруповання, які не розглядалися

Підготуватися до дискусії про елітарну та масову літературу.

Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Проза, есеїстика: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю. Андрухович («Shevchenko iS ok»)

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Здобутки сучасної української літератури

Сучасна література — живий процес, складний і різноманітний. Важливо, шо в цьому процесі, попри різноманітність, зберігається духовна спадкоємність кількох поколінь та підтримується міцний зв'язок із національною культурною традицією. Сучасна українська література знаходиться на тому ж етапі розвитку, як і Україна. Вона підростає, хоча базується на фундаменті, який ніхто не зміг зруйнувати. До цих пір українці з деякою байдужістю ставилися до літератури. Але це змінюється, письменники нашого часу не просто люди, що пишуть для себе, це суспільно значущі творці, які розвивають Україну.

Проблемні питання

1. У чому причина неготовності українців зосередитись на нашому мистецькому продукті, а не шукати закордонних книжок?

2. Чи проблема в несприйнятті української як рідної мови?

3. Чи закладено відсторонення від української літератури ще зі школи?

Поняття сучасної літератури умовно охоплює художні процеси останніх двох десятиліть. Українські митці слова взяли активну участь у розгортанні боротьби за національно-культурне відродження. Розпад тоталітарного Радянського Союзу і проголошення 1991 року державної незалежності України скасували штучні обмеження в розвитку культури й мистецтва. Творча свобода принесла в літературне життя нові віяння. В сучасній літературі співіснують і часто досить плідно співпрацюють письменники, що належать до різних літературних поколінь. Розмаїтість мистецького процесу не дозволяє запропонувати однозначної чіткої класифікації за стильовими течіями та ідейно-естетичними орієнтирами. І це зрозуміло: сучасна література — явище, яке перебуває в постійному русі, розвитку, вона змінюється, еволюціонує. На сьогодні, можливо, найбільш прийнятним є поділ письменників за літературними поколіннями та стильовими пріоритетами. Літературним поколінням заведено виділяти групу митців слова, які народилися приблизно в один час, мають схожий культурний і життєвий досвід і так само приблизно в один час реалізували свій творчий потенціал. Критика виділяє літературу елітну, маргінальну (тобто призначену для вузького читацького кола). На противагу такій літературі визначають також так звану масову, актуальнулітературу (призначену для певного читацького кола, яке й визначає читацькі пріоритети).

Постмодернізм як явище

Епоху, в межах якої розвивається сучасна українська література, визначають як постмодерну. Явище постмодернізму (лат. post — префікс, що позначає наступність, фр. modern — сучасний) представлене не лише в літературі, а й у мистецькому та культурному житті загалом. Постмодерній літературі властиві пошук та експериментаторство. З'являються нові жанрові форми на межі власне літератури й публіцистики. Набувають все більшої актуальності «другорядні» жанри — есе, мемуари, коментарі, трактати.

Український читач сьогодні ще переживає період звільнення від залишків тоталітарної ідеології, тож цим обумовлений значний запит на літературу, яка б в іронічному, ігровому плані розкривала фальш подвійних стандартів радянської системи та її пережитків. Маючи схильність до викриття фальшивих авторитетів, постмодернізм водночас не суперечить національному в мистецтві.

Український постмодернізм

Про постмодернізм в українській літературі заговорили на початку 1990-х років. Першою термін «постмодернізм» ужила в Україні в 1991 р. Наталка Білоцерківець, охарактеризувавши літературні гурти «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», музичні — «Брати Гадюкіни», «Сестричка Віка» як постмодерністські. Тексти постмодерних творів відзначаються цитатно-пародійним багатоголоссям, алюзійністю, нони часто відсилають читача до інших текстів. Постмодернізм широко використовує ігрові прийоми. В українській культурі особливість постмодерної ситуації полягає в її протиставленні радянському тоталітаризмові. Важливу роль український постмодернізм відіграє в осмисленні колоніального минулого, розвінчуванні його авторитетів, стереотипів та догм.

Для одних критиків постмодернізм був обіцянкою українського бестселера, для інших — чужим і неорганічним явищем, принесеним із Заходу.

В українському суспільстві з початку 90-х відбувається відкриття цілком різновалентних пластів культури, вітчизняних та інтернаціональних з одного боку, вітчизняного модерну, замовчуваного в радянські часи, а з другого — невідомої, неперекладної раніше західної «високої» літератури та філософії, а також жанрів масової літератури. Більшість дослідників вважає, що український постмодернізм пов'язаний з іменами Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака (літературне угрупування «Бу-Ба-Бу»), а пізніше — із представниками таких груп, як «Пропала грамота»: Ю. Позаяк, В. Недоступ; «Лу-Го-Сад»: І. Лучук, Н. Гончар; «Нова дегенерація»: І. Андрусяк, І. Ципердюк та ін.

Літературний андеґраунд шокував «законопослушного» обивателя. «EINE KLEINE NACHTMUSIK» («Від Дону до Сяну») та «Любіть» («Любіть Оклахому!») Олександра Ірванця ніби руйнувала загальноприйняті норми добропорядності в українському суспільстві. Проте варто згадати слова Лесі Українки: «Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив».

У зв'язку з українським постмодернізмом слід згадати і так званий «станіславівський феномен» — творчість письменників, пов'язаних тією чи іншою мірою з Івано-Франківськом. Найпомітніший представник — Ю. Андрухович, автор декількох поетичних книжок та романів «Рекреації» (1992), «Московіада» (1993), «Пер-перзім» (1996), «Дванадцять обручів» (2003).

Останнім часом активно розвивається українська молодіжна постмодерна література, зорієнтована насамперед на підліткову читацьку аудиторію. Основні проблеми, до осмислення яких звертаються представники цієї течії, — пошук молодою людиною себе, визначення життєвих орієнтирів, сенсу життя, протест проти «жорстоких» звичаїв «дорослого» світу із його лицемірством та подвійними стандартами. Представники молодіжної літератури віддзеркалюють процес поступового дорослішання й відповідно — пізнання себе і світу. Це пізнання не завжди є простим, воно сповнене випробувань, перешкод, драматичних пошуків. Для творчості сучасних молодих письменників характерний епатаж, бажання вразити читача, заволодіти його увагою.

Покоління, яке виросло в незалежній Україні, поступово встановлює все більш тісні зв'язки із західноєвропейською культурою, сприяє якісному оновленню і стильовому збагаченню нашої літератури.

За останні два десятиліття українське письменство зазнало суттєвого тематичного оновлення. Позбувшись ідеологічних обмежень, воно звертається як до гострих актуальних питань, так і до проблем філософського характеру. Центральне місце в сучасному літературному процесі займає проза. Значно розширився її жанровий діапазон — насамперед це стосується жанрів масової літератури. Розвинулися детектив, трилер, еротична повість, містика. Сучасна література — живий процес, складний і різноманітний. Важливо, шо в цьому процесі, попри різноманітність, зберігається духовна спадкоємність кількох поколінь та підтримується міцний зв'язок із національною культурною традицією.

Проза, есеїстика

Особливістю післярадянської української прози є її інтертексту-альність, тобто автори посилаються у своїх творах на тексти своїх сучасників чи навіть свої власні, тим самим створюючи своєрідний альтернативний канон сучасної української літератури.

Її жанрово-тематичні пріоритети різноманітні. Це і детективна, і фантастична, і містична, й історична, і філософська проза, що представлена есе, оповіданнями, новелами, повістями, романами. Для визначення загального стилю української прози останніх років найкращим є термін «полістилістика», коли кожен окремий авторський художній текст становить собою поєднання різностильових елементів. Якщо говорити про палітру сучасної есеїстки, то це особлива сфера, що обумовлена вивільненням творчого процесу особистості митця із зашорених рамок мислення. Авторське «я» перш за все виявляється в мові, тому вона — це або вишукана, надінтелектуальна, або це свідоме використання суржику, зниженої лексики тощо.

Однією з рис сучасної прози є її двомовність (російськомовна література українських авторів). Ця традиція сягає ренесансної доби з ідеалом «людини трьох мов», проте сьогодні помітним стає прагнення російськомовних українських авторів писати українською мовою. У віковому зрізі українська проза представлена творчістю митців різних поколінь.

Український детектив увібрав елементи філософського роману, гостросюжетного бойовика, авантюрного (готичного) роману, поволі перетворюючись на справжню серйозну літературу: Євгенія Кононенко, Ірен Роздобудько, Леонід Кононович. Деякі автори вводять детективний сюжет в історичний контекст: Сергій Батурин, Дмитро Білий. Інші, як Василь Кожелянко, Василь Шкляр намагаються через призму авантюрно-пригодницького містичного детективу відповісти на таємничі питання нашої історії й сучасності.

Продовжуючи традиції В. Винниченка та Ю. Смолича, активно розвивають жанр української фантастики Марина й Сергій Дяченки**.**Заслуговує на увагу прозова творчість письменниці, перекладача, автора літературно-філософських студій, есе Оксани Забужко.

«Жіноча» проза є досить потужною течією в українській літературі. Вона представлена також іменами Алли Сєрової (трилер «Правила гри»), Марини Гримич (роман «Варфоломієва ніч»), Наталі Шахрай (роман «Сутінки удвох»), Марії Матіос (роман «Солодка Даруся»), Люко Дашвар («Покров», «Ініціація»), Надія Гуменюк («Квіти на снігу»).

Юрій Андрухович

Творчість Юрія Андруховича — це протест проти сірості, одноманітності, бездуховності, затуманеності, бездіяння… і ще багато всіляких «без…». Творчий доробок Андруховича формально можна поділити на два головні річища: поетичне і прозове.

З біографією та поетичним доробком Андруховича ми ознайомились на попередньому уроці. Сьогодні розглянемо прозові твори автора.

Читач. Юрію Ігоровичу, які прозові твори були написані найпершими?

Автор. Із прозових творів найперше був опублікований цикл армійських оповідань «Зліва, де серце» у 1989 році в журналі

«Прапор». Це майже фактографія моєї служби у війську. Уже перші публікації привернули увагу читачів. У 1991 році побачило світ оповідання «Самійло з Немирова, прекрасний розбишака» у журналі «Перевал», № 1. А потім з-під пера вийшли романи «Рекреація» (1992, перевидання — 1997 і 2003), «Московіада» (1993, перевидання 1997, 2000 і 2006) та «Перверзія» (1996, перевидання 1997, 1999, 2000, 2002 і пізніші), що можна розглядати як трилогію: героєм кожного з них є поет — богема, що опиняється в самому центрі фатальних перетворень. У 2003 році побачив світ ще один мій роман — «Дванадцять обручів».

Читач. Які збірки включають у себе есеїстику?

Автор. Есеїстика на сьогодні видана двома окремими збірками — «Дезорієнтація на місцевості» (1999) та «Диявол ховається в сирі» (2006).

Читач. Ви сильно засмутились би, коли б раптом вашу книгу не розкупили?

Автор. Раніше: якщо книга затримується в книгарні хоча б місяць — це вже трагедія. А тепер я радію, коли бачу в магазинах свої книги. Я собі думаю: «Ну ось: присутній на полицях. Це все-таки добре». Я розумію, що зараз зовсім інша інформаційна ситуація.

Відомості про Ю. Андруховича в інших видах мистецтва. Переклади. Нагороди. Музика

Вірші Юрія Андруховича були покладені на музику такими гуртами, як «Мертвий півень», «Плач Єремії», «Sіґал Sпожив Sпілка», «Знову за старе», «Karbido» (Польща) тощо.

Кіно. У 1992 році режисер Андрій Дончик зняв за мотивами оповідань Юрія Андруховича кінофільм «Кисневий голод».

Театр. 11 березня 2007 року у Молодому театрі у Києві відбулася прем'єра вистави «Нелегал Орфейський» за мотивами роману Юрія Андруховича «Перверзія». Автор брав участь у постановці п'єси і сам зіграв одну з ролей.

2 жовтня 2010 року на X Міжнародному театральному фестивалі «Золотий Лев-2010» у Львові Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр представив прем'єру трагедії «Гамлет». Текст діалогів був узятий з перекладу Юрія Андру-ховича «Гамлета» Шекспіра.

Переклади: «День смерті пані День» (2006) — переклади американської поезії 60-70-х років; В. Шекспір «Гамлет» (2008); переклади з польської: Т. Конвіцькій та інші; переклади з німецької: Е. -М. Рільке, Ф. фон Герцмановскі-Орландо та сучасна німецькомов-на поезія; переклади з російської: Б. Пастернак, О. Мандельштам.

Нагороди: 2001 — лауреат премії ім. Гердера (Фонд Альфреда Тьопфера, Гамбурґ, Німеччина); 2005 — лауреат премії миру імені Еріха Марії Ремарка, Оснабрюк, Німеччина. ; 2006 — лауреат премії книжкового ярмарку в Лепцігу за європейське взаєморозуміння; 3 грудня 2006 — лауреат Літературної премії Центральної Європи ANGELUS, за роман «Дванадцять обручів».