

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Кафедра русской филологии

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к изучению дисциплины
История мировой литературы
для студентов специальности 5В020400 – Культурология

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ Пфейфер Н.Э.

«_____» _____ 20____ г.

Составитель: к.ф.н., доцент _____

Кафедра русской филологии

Методические рекомендации

к изучению дисциплины

История русской литературы XI – XVIII веков

для студентов специальности: 5В20400 – Культурология

Рекомендовано на заседании кафедры

«_____» _____ 20____ г., протокол № _____

Заведующий кафедрой _____ Кенжебалина Г.Н. «_____» _____ 20____ г.

Одобрено УМС гуманитарно-педагогического факультета

«_____» _____ 20____ г., протокол № _____

Председатель УМС _____ Ксембаева С.К. «_____» _____ 20____ г.

ОДОБРЕНО

Начальник УМО _____ Жуманкулова Е.Н. «_____» _____ 20____ г.

Одобрено учебно-методическим советом университета

«_____» _____ 20____ г. Протокол № _____

Тема: Введение

План

1. Литература как часть культуры.
2. Специфика литературы.
3. История литературы как наука.
4. Основные литературоведческие методы изучения литературного процесса.
5. Основные категории (термины) истории литературы.
6. История литературы как один из способов изучения культурной традиции.
7. Тезаурусный подход к изучению культуры и литературы.

Литература как часть культуры. Литература (лат. *litteratura* — написанное, от *littera* — буква) — совокупность записанных и имеющих общественную значимость текстов; в более узком смысле — только художественная литература, вид искусства. Литература, являясь частью художественной деятельности, обладает самыми существенными признаками искусства, сложившимися при его рождении и сохраняющимися во всех его видах. Это:

тезаурусность — обращение только к материалу, важному для человека (что определяет темы, идеи, проблемы, конфликты, образную систему); включение нового художественного материала только сквозь призму тезауруса уже сложившейся, освоенной прежде системы художественных ориентиров, ожиданий.

символичность — передача в искусстве только части информации, которая дополняется в сознании воспринимающего.

суггестивность — способность искусства передавать информацию, воздействуя не только на сознание, но и на подсознание воспринимающего субъекта, и одновременно невозможность восприятия искусства вне измененного состояния сознания;

условность — замещение действительности системой признанных обществом художественных условностей (иносказание, передача объема на плоскости, традиционность и др.);

завершенность — существование искусства в виде отдельных завершённых произведений.

иммортальность (лат. *immortalis* — бессмертный, вечный) — стремление к длительному сохранению произведения искусства (основа импровизации в фольклоре; прочные материалы, краски, книгопечатание, ноты и т.д.).

В отличие от других видов искусства литература выполняет особую функцию посредника (медиатора) благодаря словесной форме, т.е. она может соединять художественный и системно-логический способы освоения мира человеком. Это свойство она может придать некоторым синтетическим видам и жанрам искусства — театру, опере, песне и т.д.

Специфика литературы. Литература как вид искусства обладает качествами, определяющими ее специфику, в которой помимо словесно-письменной формы в первую очередь обнаруживаются:

- способность создания в сознании человека воображаемых (виртуальных) миров. - способность передавать умственную деятельность человека в ее обусловленности национальными, историческими, социальными стереотипами мышления, определять рефлексивные и устойчивые типы реагирования на действительность;

- способность в основном сохранять свое содержание при переводе с одного языка на другой.

- оперирование эмоционально окрашенными понятиями (концептами) на уровне слова;

- оперирование идеями на уровне высказывания;

- оперирование художественными средствами, обеспечивающими перенос и смещение информации: метафора, метонимия, эпитет, сравнение и т.д.

История литературы как наука. История литературы — относительно новая наука, насчитывающая не более двух веков. Однако на протяжении тысячелетий человечество тем или иным образом фиксировало сведения о развитии литературы.

Основные литературоведческие методы изучения литературного процесса. Биографический метод, культурно-исторический метод, сравнительно-исторический метод, социологический метод, формальный метод, «новая критика» 1930—1940-х годов, а позднее — структурализм. .

В работах отечественных исследователей (Ю.М.Лотман и др.) сформировались родственные структурализму *системно-структурный* и *семиотический* методы. Крупнейшие структуралисты (Р. Барт, Ю. Кристева и др.) в своих поздних работах перешли на позиции *постструктурализма* (деконструктивизма), провозгласив принципы деконструкции и интертекстуальности. Во второй половине XX в. плодотворно развивался *типологический метод*. К этому же периоду относится развитие *историко-функционального метода* (в центре — изучение особенностей функционирования литературных произведений в жизни общества), *историко-генетического метода* (в центре — обнаружение источников литературных явлений). В 1980-х годах сложился *историко-теоретический метод*.

Основные категории (термины) истории литературы. К ключевым категориям истории литературы можно отнести такие, как «литературный процесс» (и ряд сопутствующих понятий, в том числе стабильные и переходные периоды, эпохи), «жанр» (и «система жанров»), «направление», «течение», «школа», «движение», «художественный метод» (и сопутствующие этому понятию категории «концепция мира, человека и искусства», «нравственно-эстетический идеал»), «стиль».

Литературный процесс. Термин появился в конце 1920-х годов для характеристики исторического существования, функционирования и эволюции литературы как целостности, воспринимаемой в контексте культуры.

Жанр, система жанров. В жанре выражаются отношения между тем, кто создает произведение искусства, и тем, кто его воспринимает. Жанр передает меру и характер условности в искусстве. В разных типах условности выявляются исторический уровень и цели отражения действительности. Жанр можно

определить как *исторически понятный* тип формосодержательного единства в литературе.

Художественный метод, направление, течение, школа, движение. Стилль.

История литературы как один из способов изучения культурной традиции. Тезаурусный подход к изучению культуры и литературы. Определить объем и характер материала в учебнике по истории литературы представляется возможным только на основании общенаучного *тезаурусного подхода*, разрабатывающегося в последние годы.

Литература

1. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. Изд 6. – М., 2009. – С. 3 – 17.
2. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. – М., 2008. – С. 4 – 230.
3. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX вв. – М.: МГУ, 2009. – С. 5 – 178.

Тема: Мифы и эпосы народов мира и древняя литература

План

1. Миф. Мифология. Миф и религия.
2. Теория мифа и ее представители.
3. Типология мифа и ее принципы.
3. Функции мифов.
4. Миф и ритуал.
5. Мифотворчество.
6. Эпос как устно-поэтический жанр.

Мифы отразили наблюдения человека за природой и животными, а поскольку личность еще не выделяла себя из окружающего мира, то космос представлялся ей живым организмом, очеловеченным и бессмертным.

Мифы хранят память о географических открытиях, кровопролитных войнах, дальних странствиях и многих других исторических событиях. Все это отражается в мифах не прямо, а опосредованно, расцвечиваясь богатой фантазией и новыми необыкновенными мотивировками.

Любая мифологическая система, как и человеческое общество, развивается эволюционно. Ее начало – **хтоническая мифология**, или мифология Земли (хтонос – земля). В **героическую** эпоху культ Великой Богине-Матери как бы разбивается, дробится на множество более мелких культов богинь, распределивших функции богини-прародительницы между собой. Для раннего периода хтонизма характерен **фетишизм** – поклонение фетишу, которым мог стать любой предмет: камень, дерево, скала. Фетиш

объявляется священным, ему придают магические свойства и называют именем бога.

Самой распространенной разновидностью фетишизма является **зооморфизм** – поклонение божеству, представленному в виде того или другого животного. С зооморфизмом непосредственно связан **тотемизм**, как представление о родстве человеческого племени и тотема – определенного животного (реже – растения или явления природы), выступающего в роли первопредка.

Утверждение антропоморфизма связано с патриархатом, для которого характерно более активное, а главное, уверенное утверждение личностного «я» в мире. На смену хтонизму приходит **героическая мифология**, рассказывающая о победах бога или героя над чудовищами хтонической эпохи. На этом история развития мифологических представлений заканчивается, поскольку мир подходит к **монотеизму**.

В большинстве развитых мифологических систем основу составляют **космогонические** мифы, рассказывающие о рождении космоса, появлении светил и звезд, земли и неба. Особое место занимают **лунарные** и **солярные** мифы. В некоторых мифологических системах одна из этих групп может доминировать над другими: например, у кельтов – лунарная, у египтян – солярная.

Значительное место в космогонии отводится **теогоническим** мифам (мифы о богах) и **антропологическим** (мифы о человеке) и древнейшим **календарным** мифам, которые объясняли чередование времен года, оказывающее большое влияние на земледельческие работы. Наиболее поздними являются мифы о героях.

Итак, мы убедились, что миф говорит о многом, и из этого тяготения к универсальности вытекает его **полифункциональность**. Одно из главных свойств мифа – стремление объяснить возникновение того или иного предмета, обряда, явления; **этиологизм** (от греч. «причина», «основание») мифа заложен в самой его природе.

М.Элиаде подчеркивает **моделирующую функцию мифа**: «благодаря мифу мир понимается как в совершенстве организованный, разумный и значимый Космос».

Миф связан с **ритуалом**. Он может быть как основанием исполняемого обряда, так и толкователем (или комментатором) уже сложившегося действия. Древние ритуалы регламентировали общественную жизнь, поэтому сторонники обрядовой теории мифа подчеркивают первичность **законодательной** или **социально-политической** функции.

Характерной чертой мифа является его **символизм**. Будучи предельно конкретным, миф всегда говорит о сущностно важном – именно это свойство обеспечило его абсолютную востребованность. У **мифа-тайны** есть еще одна функция – **универсального ключа**, с помощью которого человек пытался понять, постичь, проникнуть в запретное.

Когда древние мифы уходили в прошлое, становясь мифологической историей и литературными сюжетами, на их место приходили новые, потому

что само **мифотворчество** – **естественное свойство человеческой природы**, оно так же вечно, как мир вокруг нас, и миф о нем – история умирающего и воскресающего бога.

Героический эпос – яркая страница литературы средневековья. Он возникает у разных народов в разное время на протяжении нескольких столетий. Самый древний – ирландский эпос. Он формируется с III по VIII век. В IX и VIII веках старинные эпические сказания были записаны учеными людьми, а до того хранились старейшинами рода и передавались в устной традиции бардами и филидами.

Девятым – двенадцатым веками датируется древнескандинавский эпос – «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда».

В XI веке возникает французский героический эпос – «Песнь о Роланде»; в XII веке – испанский героический эпос – «Песнь о моем Сиде»; немецкий эпос «Песнь о Нибелунгах» относится к 1200 г. Во Франции исполнителей этих сказаний называли жонглерами, в Германии – шпильманами.

Главную часть героического эпоса разных народов составляет воинственное и героическое прошлое народа, борьба с иноземными захватчиками. В «Песне о Роланде» отражены события, связанные с борьбой Карла Великого (768 – 814) с маврами, завоевавшими Испанию; в «Песне о моем Сиде» – борьба испанцев за отвоевание земель, захваченных маврами; южнославянский эпос связан с многовековой борьбой славянских народов против турецкого ига.

Основная литература

1. Струве В. В. История Древнего Востока. – М., 2008. – С. 5 – 199.
2. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. – М., 2010. – С. 3 – 345.
3. Мифы Древней Индии. – М., 2007. – С. 3 – 210.
4. Мифы народов мира. – Энциклопедия: В 2-х т. – М., 2007.
5. Стрельцова Л.Е., Тамарченко Н.Д. Глагол и добро. Учебник по литературе для учащихся гуманитарных классов начальной школы. Книга I. Мифы и предания. – М., 2008. – С. 40–241.

Дополнительная литература

6. Зарубежная литература средних веков. Сост. Пуришев Б.И. – М., 2009. – С. 5 – 17.
7. Михайлов А.Д. Французский героический эпос. – М., 2007. – С. 5 – 165.
8. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2009. – С. 18 – 32.
9. Зарубежная литература для детей и юношества. Часть первая. – М., 2009. – С. 3 – 177.

Тема: Поэзия и проза Древнего Востока

План

1. Восток как целостное культурное единство и многообразие его культурно-исторических форм.
2. Древнеегипетская литература.
3. Литература Шумера и Вавилонии.
4. Литература Древнего Китая
5. Поэзия Древнего Востока. «Махабхарата» и «Рамаяна».
6. Древнеиранская литература.

Литература возникает вместе с письменностью (литература самого раннего периода и есть все, что зафиксировано на письме). А письменность — один из признаков становления первых цивилизаций Древнего Востока, которые формируются в конце 4—2 тысячелетия до н.э. на территории, простирающейся от Египта и государств Междуречья на Западе до Китая на Востоке.

Древнеегипетская литература. «Книги пирамид». К памятникам литературы Древнего царства (3 тысячелетие до н. э.) относятся «Книги пирамид» — надписи в погребальных помещениях пирамид, адресованные покойному.

«Книга мертвых». **Дидактическая литература.** Традиция «Книг пирамид» была продолжена в «Книгах саркофагов» (Среднее царство, XVIII в. до н.э., на древнеегипетском языке) и в «Книге мертвых» (Новое царство, XV в. до н.э., на новоегипетском языке).

«Прославление писцов». **Значение имени.** Для достижения вечной жизни важно сберечь сах (отсюда искусство мумификации), не потерять ка, но особенно важно сохранить рен — имя. Чтобы отомстить врагу, египтяне могли, например, стереть его имя со статуи и написать другое — это полностью уничтожало противника.

Литература Шумера и Вавилонии. Основные памятники. В конце 4 — начале 3 тысячелетия до н. э. появляются древнейшие из известных текстов. Самый известный памятник, относящийся к этой культуре, — сказание о Гильгамеше. Этот великий аккадский эпос датируется XXII в. до н.э. (некоторые ученые называют более позднюю дату — XVIII в. до н.э.).

Литература Древнего Китая. Начало письменности. Первые записи китайцев, сделанные иероглифами, относятся к XV в. до н.э. и представляют собой вопросы для выяснения воли богов, сделанные на табличках из кости. **«И Цзин» («Книга перемен»).** С древнейшей гадательной практикой связана книга «И Цзин» (или «Чжоу и»). Она значима для Китая не меньше, чем Библия для Запада. ».

«Ши цзин» («Книга песен»). Древнейшая китайская поэзия (XII—VII вв. до н.э.) вошла в книгу «Ши цзин». В ней представлены различные песенные жанры.

Мифология и культы. В книгах отразились мифологические представления древних китайцев. Можно выделить миф о хаосе, миф о потопе и некоторые другие. Однако для китайской мифологии характерно представление о мифических событиях как об исторических, есть даже их датировка.

Конфуцианский канон. Великий мыслитель древности Кун Фу-цзы (то есть учитель Кун, латинизир. Конфуций, 552/551 — 479 до н. э.) имел около 3000 учеников (из них 70 — выдающихся). Он обучал их устно. Однако до нас дошел свод сочинений, записанных несколькими поколениями учеников Конфуция, получивший название Конфуцианский канон, или Тринадцатизаконие («Ши сань цзин»).

Даосский канон. Конфуцианскому канону противостоит литература даосизма. Произведение, определившее специфику этого учения, «Дао дэ цзин» («Книга о дао — пути и дэ — благой силе»), приписывается основателю учения Лао-цзы (VI—V вв. до н.э.), хотя, по-видимому, оно написано позже.

Поэзия Древнего Востока. «Махабхарата». Вершина древнеиндийской литературы — две поэтические эпопеи, «Махабхарата» и «Рамаяна». Первая из них складывалась в X—IV вв. до н. э. и была записана около IV в. н. э.

«Бхагават-гита». Фрагмент «Махабхараты», описывающий беседу Арджуны с Кришной перед битвой, получил название «Бхагават-гита» («Книга о том, кто обладает всеми богатствами»).

«Рамаяна». Авторство этого героического эпоса, возникшего около II в. до н.э., приписывают мифическому поэту Вальмики. Поэма повествует о злоключениях Рамы, отстраненного от престола на 14 лет, о его скитаниях, в которых его сопровождают брат Лакшмана и жена Сита, о победе Рамы над царем ракшасов (демонов) Раваной.

Буддийский канон. Литература, связанная с учением Сиддхарт-хи Гаутамы (623 — 544 до н.э.) из царского племени шакьев в Северной Индии, прозванного Буддой (что в переводе означает «Просветленный»), сложилась в V—II вв. до н.э. в буддийский канон Трипитака («три корзины»), состоящий из трех сводов текстов («корзин») — Виная-питака, Сутта-питака, Абхидхамма-питака.

«Панчатантра». Сборник назидательных рассказов и стихов «Панчатантра» («Пятикнижие») был составлен в IV в. Произведение было популярно во многих странах в течение столетий, повлияло на формирование жанров басни, новеллы, в частности рамочной новеллы, и т.д. В «Панчатантре» осуществлено одно из самых удачных в мировой литературе соединений дидактического содержания и развлекательной формы.

Калидаса. Первым великим индийским писателем, о творчестве которого можно говорить как об авторском, был драматург и поэт Калидаса (около V в.). Литература Древней Индии оказала значительное влияние на последующее развитие мировой культуры.

Древнеиранская литература. «Авеста». Ценнейший памятник древнеперсидской (иранской) литературы — «Авеста» — сложился между IX и VI в. до н.э. и связан с проповедями пророка Заратуштры, основателя зороастризма — религии древних иранцев. К VII в. до н.э., когда эта религия была

упразднена как государственная (хотя до сих пор у нее находятся последователи), текст «Авесты» состоял из 21 книги.

Основная литература

1. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2009. – С. 18 - 32.
2. Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. – М., 2008.- С. 5 – 212.

Дополнительная литература

3. Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. – М., 2008. – С. 4 – 276.

Тема: Античная литература

План

1. Периодизация античности и литературно-художественная динамика.
2. Мифы и эпос.
3. Специфика древнегреческой литературы. «Илиада» и «Одиссея» Гомера.
4. Античная поэзия.
5. Античный театр и драма. Античная трагедия как феномен культуры.
6. Проза античной литературы и ее жанры.
7. Своеобразие литературы Древнего Рима. Преобладающие жанры.

Античная литература опиралась на развивавшееся на протяжении веков устное народное творчество и переняла от него как некоторые внешние черты (например, формульность фольклора), так и определявшую его содержание мифологичность.

Основа греческой мифологии. Античную теогонию (происхождение богов) можно свести к следующей схеме: из хаоса (гр. зев, бездна, позже — беспорядок, неразбериха) возник упорядоченный мир — космос (гр. — порядок, мир, наряд, украшение, красота), первые боги: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна), Эрос (Любовь). От Геи родились Уран (Небо) и Понт (Море). Эти боги не имели внешней персонифицированной формы, ассоциировались со стихиями. Хотя здесь представлены три этапа рождения богов (Хаос — Гея — Уран и Понт), их аморфность настолько велика, что весь начальный период теогонии можно рассматривать как одно, I поколение. II поколение произошло от браков этих богов.

Олимпийские боги. Греко-римские соответствия богов. Боги третьего и четвертого поколений составили группу главных античных богов, так называемых двенадцати олимпийских богов.

Специфика древнегреческой литературы. Гомеровский вопрос. Величайшие памятники древнегреческой культуры — эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» — связывались в сознании древних греков и последующих поколений с именем слепого поэта Гомера, которого легенда

изображает странствующим певцом. Семь городов — Смирна, Хиос, Колофон, Са-ламин, Родос, Аргос, Афины — спорили за честь называться его родиной. Поэмы были записаны в VI в. до н. э. по распоряжению афинского тирана Писистрата. Время жизни Гомера определялось по-разному, от XII до VII в. до н. э.

«Илиада». Тема (предмет повествования) поэмы — Троянская война, идея (авторская мысль в отношении темы) — закономерность победы в этой войне греков, поддержанных олимпийскими богами, несмотря на временные неудачи. При превращении темы в сюжет Гомер впервые использует одно из важнейших свойств литературы, позволяющей ей в ограниченном объеме текста отражать многообразие действительности и связанные с жизнедеятельностью человека представления, — метонимичность.

«Одиссея». Вторая гомеровская поэма, также позднее разделенная на 24 песни, несколько меньше по объему, но обширнее по сюжету.

Одиссей после победы греков над троянцами возвращается на родной остров Итаку к жене Пенелопе и сыну Телемаку. Возвращение затягивается на десять лет. Одиссею препятствует бог морей Посейдон, но помогает Афина. Поэма заканчивается мстью героя дерзким женихам Пенелопы.

Античная поэзия.

Каллин. Первым элегиком, имя которого дошло до нас, был Каллин (ок. VII в. до н.э.), уроженец г. Эфеса (Иония, в Малой Азии). От него остались лишь 23 стихотворных строки.

Развитие жанровых разновидностей элегии связано с именами таких поэтов VII—VI вв. до н.э., как Солон (политическая элегия), Ксенофан (философская элегия), Тиртей (воинственная элегия), Мимнерм (эротическая элегия), Феогнид (дидактическая элегия) и др. В наставлении Феогнида своему любимцу Кирну, где, в частности, говорится о бессмертии в памяти людей, которое дает поэзия, ученые видят один из источников той оды Горация, подражанием и развитием которой стал «Памятник» А. С. Пушкина.

Ямбическая поэзия. Ямбы — стихи обычно шуточного или сатирического содержания, написанные ямбом.

Архилох. Архилох (середина VII в. до н. э.) — древнейший представитель ямбической поэзии. Аристотель отмечал многообразие созданных им ямбических форм, хотя, вслед за Платоном, осуждал за грубость нападок в его стихах.

Гиппонакт. Гиппонакт (вторая половина VI в. до н. э.) изобрел разновидность ямба — холиямб («хромой ямб», с хореическим окончанием строки), еще больше приближающий поэзию к разговорной речи.

М е л и к а. Вокальная лирика, в которой поэзия соединялась с пением и танцем, называлась меликой (мелосом). Виды мелики различались по типу мелодии.

Дорийский мелос. Дорийский мелос, основанный на дорийской гармонии (величественного, мужественного характера) и связанный с религиозными церемониями, представлен прежде всего поэзией его основателя Терпандра, который, по свидетельству Плутарха, четыре раза побеждал на поэтических

состязаниях в Дельфах — Пифийских играх (произведения его не сохранились). Другой поэт этого направления — Фалет. **Эолийский мелос.** Эолийский мелос, развившийся на острове Лесбос и основанный на эолийской гармонии (веселого, уверенного, гордого, а также чувственного, нежного характера), был связан с политической жизнью и выражением личных чувств поэтов. Он представлен именами Алкея и Сапфо.

Алкей. Алкей (конец VII — начало VI в. до н.э.) — основатель эолийского мелоса, писал «песни борьбы» о политических распрях и негодном, по его мнению, правителе Питтаке, гимны Аполлону, Гермесу, Афине, Гефесту, Эроту, застольные (воспевающие вино) и эротические песни.

Сапфо. Сапфо (начало VI в. до н.э.) — одна из величайших поэтесс в мировой литературе, принадлежала к кругам лесбосской аристократии, после изгнания Питтаком с Лесбоса жила на Сицилии, вернувшись по разрешению Питтака на Лесбос, основала там «дом, посвященный музам» — школу для обучения девушек наукам, пению и музыке, куда приезжали девушки из многих городов. Любовь к своим ученицам — одна из основных тем поэзии Сапфо.

Анакреонт. Анакреонт (вторая половина VI в. до н.э.) — греческий мелик, вызвавший еще в античности, а затем и в европейской поэзии Возрождения и Нового времени множество подражаний. Излюбленные мотивы поэзии Анакреонта — любовь, вино, сожаление о старости:

Античный театр и драма. В конце VI—V вв. до н.э. в Афинах, на чашеобразном склоне Акрополя, возводится театр Диониса (сначала из дерева, в IV в. до н.э. из камня) на 17 тысяч зрителей, т.е. для всего населения города. Здесь начинается проведение ежегодных театральных состязаний в честь Диониса. Первоначально они проходили в Великие Дионисии — в марте, со второй половины V в. до н.э. и в праздник Леней — в январе. В первый день представлялось пять комедий, во второй, третий и четвертый — по одной тетралогии. Во второй, третий и четвертый день в состязаниях участвовало по три драматурга, каждый готовил для состязаний тетралогию — цикл из четырех пьес (трех трагедий и завершающей сатировской драмы, где хор изображал спутников Диониса — сатиров), старил свои произведения и первоначально сам исполнял роль протагониста — главного героя. Это точно известно относительно Феспида, Фриниха, Эсхила. Отметим, что Софокл добился всенародного признания как выдающийся актер. Десять судей определяли победителя. Сохранились списки таких состязаний за ряд лет. Всего за 240 лет развития этого жанра только значительными трагиками было создано более 1500 трагедий. Но из произведений древнегреческих трагиков до нас дошли только 7 трагедий Эсхила (в том числе одна трилогия — «Орестея»), 7 трагедий и отрывки одной сатировской драмы Софокла, 17 трагедий и одна сатировская драма Еврипида (авторство еще одной трагедии оспаривается).

Древнегреческая комедия. Термин «комедия» происходит от гр. «комос» — веселое шествие, шумное гулянье, толпа, рой и т.д. и «оде» — песнь. Коллективный смех так же объединяет людей, как совместное переживание ужаса и горя.

Аристофан. Аристофан (ок. 446 — ок. 385 до н.э.) — античный комедиограф, признанный «отцом» комедии. Из примерно 40 его комедий сохранилось 11. В них Аристофан поднимает актуальные общественные проблемы.

Проза античной литературы и ее жанры. В эллинистической литературе появилось еще одно новшество — роман. Герои эллинистического романа странствуют, превратности судьбы забрасывают их далеко от родного дома. Тема этих романов — любовь. Через несколько веков после Феокрита появилась прелестная прозаическая сказка Лонга «Дафнис и Хлоя», очень близкая по духу и краскам к жанру пасторалей, — те же прекрасные пастушки, та же идеализированная природа, та же сентиментальная дружба человека и животного и любовь.

Своеобразие литературы Древнего Рима. Преобладающие жанры.

Древнеримская литература — это литература на латинском языке, первые дошедшие до нас памятники которой относятся к III в. до н. э. (более ранние известны лишь по косвенным свидетельствам).

Плавт. Тит Макций Плавт (ок. 250—184 до н.э.) был, возможно, плясуном-мимом в ателлане — народной итальянской комедии (Плавт — в переводе «шюсконогий», т. е. танцующий в плоской обуви). Из 21 комедии, которые еще в древности были признаны бесспорно принадлежащими Плавту, сохранилось 20 и одна в отрывках. **Теренций.** Ему принадлежит 6 комедий в жанре паллиаты. В четырех из них первоисточниками были пьесы Менандра.

«Золотой век» древнеримской литературы. «Золотым веком» древнеримской литературы принято называть I в. до н. э. К этому времени относятся высшие достижения в области поэзии (Катулл, Вергилий, Овидий, Гораций) и прозы (Цицерон, Юлий Цезарь), формирование «золотой латыни».

Гораций. В кружок, покровительствуемый Меценатом, входил и другой великий поэт Древнего Рима — Квинт Гораций Флакк (65 — 8 до н.э.). В 23 — 13 гг. до н. э. выходят четыре книги «Од» Горация. **Овидий.** Публий Овидий Назон (ок. 43 до н.э. — 18 н.э.) прославился своим сборником «Любовные элегии», где подражал римским поэтам Катуллу, Тибуллу, Проперцию и др.

Самое выдающееся произведение Овидия — поэма в 15 книгах «Метаморфозы».

Римская литература I — II вв. н. э. Из произведений этого периода особое значение имеют трагедии Луция Аннея **Сенеки** Младшего (4 до н. э. — 65 н. э.) «Медия», «Эдип», «Федра» и др., в которых реализовано новое понимание катарсиса (разделение страха и сострадания, закрепление источника этих чувств не за одним персонажем, а за злодеями, с одной стороны, и за невинными жертвами — с другой); его же «Нравственные письма к Луцилию», где изложена программа стоического приятия жизни, актуальная и поныне; остроумные и злые «Эпиграммы» Марка Валерия **Марциала** (ок. 40 — между 101 и 104) в 12 книгах; 16 сатир в гекзаметрах Децима Юния **Ювенала** (ок. 60 — ок. 140), где отразилось критическое отношение к порокам знати, один из наиболее совершенных по форме образцов жанра; роман Гая **Петрония** Арбитра (ум. 66) «Сатирикон», дошедший в отрывках; «История» и «Анналы»

Корнелия **Тацита** (ок. 55 — ок. 120) — одного из величайших историков древности; роман Луция **Апулея** (род. ок. 124) «Метаморфозы» («Золотой осел»), в котором обнаруживается сочетание развлекательной формы и эзотерического (скрытого) религиозно-философского содержания.

Основная литература

1. Легенды и мифы Древней Греции, «Иллиада», «Одиссея», - любое издание.
2. Лирика Древней Эллады и Рима.. – М., 1990. – 3 – 256.
3. Лосев А.Ф. Античная литература. Учебник для вузов / Под ред. А.А.Тахо-Годи. – М., 2009. – С. 5 – 34.
4. Тронский И.М. История античной литературы. – М., 2008. – С. 10 – 31.
5. Античная литература. Греция. Антология. Ч. 1. Сост. Н.А.Федоров, В.И.Мирошенкова. – М., 2009. – С. 19 – 30.
6. Трагедии Эсхила: «Прометей прикаванный», трилогия «Орестея». Софокла: «Антигона», «Эдип-царь». Еврипида: «Ифигения в Авлиде», «Эдип-царь». Комедии - любое издание.
7. Аристофан. Комедии. – М., 2008. – С. 4 – 167.

Дополнительная литература

8. Лонг. Дафнис и Хлоя // Античный роман 1 – III вв н.э. – М., 2007. – С. 17 – 29.
9. Поэтика римской литературы. – М., 2006. – С. 4 – 41.

Тема: Средневековая литература Востока и восточный Ренессанс

План

1. Средние века и Средневековье. «Золотой век» тюркоязычных народов.
2. «Муромати» японцев.
3. «Возврат к древности» у арабов.
4. «Классический период» персов.
5. Китайская литература X – XIII в.
6. Плутовская новелла в арабской литературе.
7. Ирано-таджикская поэзия.
8. Арабоязычная поэзия.

Восточным Возрождением или Восточным Ренессансом условно называется период с 10 по 13 вв. в арабо-тюрко-персидском регионе, где получило бурное развитие культурное, философское и научное течение, представленное трудами таких мыслителей и ученых как аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд, аль-Хорезми, аль-Фергани, Ибн Туфейль, Бируни, Ибн Баджа, поэтов Низами, Навои, Рудаки, Фирдоуси и др.

Советский исследователь Ш.И. Нуцубидзе в одной из своих работ предложил концепцию существования **Восточного (или Мусульманского) Ренессанса**, который начался раньше западного и имел свои особенности. Расцветающая культура впитывала в себя все лучшие достижения человеческой мысли: в просвещенных кругах ислама широко практиковался перевод книг по

различным отраслям знания с греческого, сирийского, иранского, индийского и др. языков.

«Муромати» японцев. Собственно средними веками считается период 13-16 вв. В японской истории это время правления сёгунов – высших военачальников из нового сословия самураев.

Отличительной особенностью литературы данного периода является ее синкретический характер. Кроме того, в литературе Муромати необычайно сильны некоторые упаднические мотивы, порожденные постоянными войнами и кризисами эпохи.

Главными достижениями эпохи Муромати стало создание двух новых жанров: одного поэтического — фарсовые сценки кёгэн, и одного прозаического — «нанизывающиеся» стихотворения — рэнга. Другой распространенный жанр — рэнга — происходит от танка. Как известно, танка — этот пятистишие. Так вот, соперничая в искусстве составлять танка, поэты пришли к следующему: один пишет начальное трехстишие, а второй заканчивает начатую мысль двустижием и дает начало новой, которую заканчивает его соперник, и так до бесконечности. Подобные интеллектуальные упражнения получили название «рэнга», что значит «нанизанные стихи».

Шедевром литературы XV века по праву считается роман-поэма «Двенадцать песен Дзёрури», - повесть о романтической любви Минамото Ёсицунэ и прекрасной Дзёрури, заключающая в себе духовные веяния эпохи.

«Возврат к древности» у арабов. Расцвет арабской литературы в X—XII вв. был тесно связан с разноплеменным характером культуры Халифата. Литература этого периода была результатом духовной деятельности многих народов, писавших на арабском языке. В ней как бы синтезировалось все лучшее, что было создано различными народностями Халифата на протяжении многих поколений. В этом синтезе кроется причина многообразия и глубины идей арабской литературы периода расцвета и разнообразия ее форм.

К этому времени относится творчество крупнейших поэтов арабского Средневековья. Расцвет поэзии в X и XII вв. сопровождается развитием художественной прозы. **Абу-т-Таййиб аль-Мутанабби (915—965).**

С хамидским литературным кругом в Алеппо связано также творчество соперника аль-Мутанабби — **Абу Фираса (932—967).**

В богатой литературе эпохи расцвета особое место занимает прославленный поэт-философ **Абу-ль-Ала аль-Маарри (973—1057).** Его творчество не только одна из вершин средневековой арабской поэзии, но и своеобразный синтез сложной и пестрой духовной культуры Халифата.

«Классический период» персов. Иранская средневековая литература открыла неведомые дотоле уровни познания отдельной человеческой души, отобразила сложный мир личного в его многоликих связях с окружающей жизнью.

Шесть поэтов представляют классическую персидскую лирику. Первый в этой плеяде **Абу Абдулло Рудаки (ок. 860 – 941)** – «Адам персидских поэтов».

Столетие с небольшим отделяет Рудаки от **Омара Хайама (ок. 1048 – ок. 1123),** одного из крупнейших ученых своего времени, философа и математика,

астронома и полиглота. Но поистине всемирную славу Хайаму принесли несколько сотен четверостиший (рубаи), каждое из которых – поразительно гармоничный синтез смелой мысли и высокого чувства. **Джалаледдин Руми** (1207 – 1273) широко почитаем на Востоке как деятель суфизма – течения в исламе, проповедовавшего аскетический образ жизни и интуитивное познание бога.

Время Руми – XIII столетие отмечено в персидской поэзии творчеством великого уроженца иранского города Шираза, известного всему миру под именем **Саади (1210 – 1292)**. Разнообразно богатство мудрых мыслей, щедро рассыпанных Саади. Но главное в его творчестве – вера в будущее человечества, в то, что наступит день, когда весь мир будет подобен плодovому саду, цветущему и благоуханному.

XIV век в персидской поэзии – время расцвета любовной лирики. И ее центром и вершиной по праву признаны строки земляка Саади, родившегося в том же Ширазе, **Шамседдина Хафиза (1325 – 1389)**. Имя его давно стало нарицательным – хафизом на Востоке называют прирoжденного поэта, певца любви и свободы.

Имя Абдуррахмана Джамии (1414 – 1492) замыкает перечень классиков иранской поэзии. Создатель обширного цикла поэм «Семь престолов», где он рассказал о своих идеалах справедливого устройства человеческой жизни, о вечных поисках счастья и гармонии в несчастном и дисгармоничном мире, Джамии написал немало замечательных лирических стихотворений – газелей и рубаи, многие из которых стали народными песнями по сей день заучиваются на родине поэта.

Китайская литература X – XIII вв. В UP – UII вв. (в эпоху Тан) Китай, объединенный под эгидой единой империи, стал на некоторое время могущественной и процветающей державой. Интенсивно стали развиваться наука, литература и искусство. Свое непосредственное развитие в эту эпоху получила проза.

Самыми популярными писателями были: Ли Шан-инь (IX в.), Ван Цзюнь-юй и Су Ши (XI в.), Хуан Юнь-цзяо (XVI – XVII в.). Их изречения малоизвестны и сейчас почти забыты даже в самом Китае.

Цзацзуань – оригинальный вид китайской художественной литературы, метко, образно, живо и остроумно повествующий о различных жизненных ситуациях, о поступках человека, тех внутренних побуждениях, которые руководят этими поступками, о привычках и слабостях людей, их достоинствах и пороках, симпатиях и антипатиях.

Основная литература

1. Классическая проза Дальнего Востока. Библиотека мировой литературы. – М., 1975. – С. 3 – 459.
2. Из персидско-таджикской поэзии. Сост. А.Хакимов. – М., 2007. – С. 5 – 279.
3. Лирики Востока. Сост. И вступ. ст. М.Курганцева. – М., 1986. – С. 4 – 320.
4. Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX-XIX вв. Издание 2-е, М.1975
5. История всемирной литературы., т.2. М., 2007. – С. 11 – 77.

6. История всемирной литературы., т.3. М., 2008. – С. 15 – 70.

Дополнительная литература

7. Санович В. Очерк японской классической лирики // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. — М., 2007. — С. 211 – 238.

8. Маркова В.Н., Санович В.С. Японская литература. Поэзия//История всемирной литературы. — М., 2006. — Т. 4. — С. 217 – 245.

9.Центральноазиатский толстый журнал –
http://www.ctaj.elcat.kg/tolsty/bib_txt/bib018.htm

10.Японская лирика. Пер. В. Соколова, под ред. В. Орлова. М., Минск, 2000. – С. 4 – 79.

11. Японская литература в интернете: <http://jlib.sinor.ru/>
<http://jpoetry.h1.ru/index.php?lang=Russian>
<http://www.japan.org.ua/index.html>

Тема: Литература западного средневековья

План

1. Роль христианства в средневековой общественной жизни. Письменные памятники как источник искусства слова.
2. Куртуазная лирика Прованса, поэзия трубадуров, миннезингеров, вагантов.
3. Рыцарский роман.
4. Фаблио и шванки.
5. Черты переходной эпохи в творчестве Данте.

Средневековье закономерный этап развития общества, в средневековой литературе и искусстве была обнаружена своеобразная глубина и красота.

Раннехристианская литература. В переход между Античностью и Средневековьем развивалась литература раннего христианства.

Новый Завет. Новый Завет повествует о рождении, смерти и воскресении Сына Божьего Иисуса Христа, искупившего своей гибелью на кресте грехи рода человеческого и установившего новый союз («завет») с Богом всего человечества (а не только еврейского народа, как в Ветхом Завете).

Куртуазная лирика Прованса. Поэзия вагантов. На латинском языке сложилась поэзия вагантов (лат. *vagantis* — бродяги), или голиардов, — один из немногих примеров письменной фиксации смеховой культуры Средневековья. Темы песен вагантов — веселье, вино, женщины, нежелание учиться, скоротечность жизни, плотские желания как проявления естества. Ваганты обычно использовали короткую строку, разговорный стиль, простую рифму.

Средневековая рыцарская литература. Куртуазия. К XII в. рыцарство, осознавшее себя господствующим сословием, создает особую светскую культуру — куртуазию. К традиционным требованиям (храбрость, владение оружием, верность сюзерену и т.д.) добавились новые: рыцарь должен быть вежливым (т.е. знать этикет), образованным (уметь писать, читать, в том числе и античных авторов), влюбленным (любить по определенным правилам, его

любовь должна быть верной, нетребовательной, скромной и т.д., объектом любви должна быть жена его сюзерена) и воспевать Даму своего сердца в стихах и песнях.

Поэзия трубадуров. Все эти требования были воплощены в поэзии трубадуров (от прованс. *trobar* — сочинять) — поэтов-рыцарей Прованса, государства на юге нынешней Франции.

Поэзия трубадуров — авторская. До нас дошло не менее 500 имен трубадуров, из которых около 40 пользовались широкой известностью.

Особый интерес представляют три из шести дошедших до нас стихотворений **Джауфре Рюделя**, в которых появляется новый мотив — любовь издалека.

Традиции трубадуров развивали северофранцузские поэты — труверы, немецкие поэты — миннезингеры, а в конце XIII в. — итальянские поэты «нового сладостного стиля».

Рыцарский роман. В XII в. в европейской литературе складывается новый жанр — рыцарский роман.

Центральный герой рыцарского романа — рыцарь (идеальный или близкий к идеалу по меркам куртуазии). Он показан в действии — путешествующим в одиночку или с минимальным окружением и совершающим подвиги. Странствия рыцаря — принципиальный момент, организующий структуру «романа дороги»: в ходе передвижений рыцаря открываются возможности продемонстрировать его рыцарские качества, рассказать о его подвигах.

Романные циклы. Принято выделять три цикла средневековых рыцарских романов: античный (основанный на традициях античного романа, на сюжетах, связанных с античностью), византийский (истоки которого — в византийской романной традиции) и так называемые бретонские повести (основанные на легендах и мифах древних кельтов в соединении с новыми куртуазными мотивами). Бретонские повести оказались наиболее продуктивной разновидностью рыцарского романа.

В свою очередь, бретонские повести принято разделять на четыре группы: бретонские лэ, романы о Тристане и Изольде, романы артуровского цикла и романы о Святом Граале.

Черты переходной эпохи в творчестве Данте. Биография. Данте Алигьери (1265—1321) — первый европейский писатель, к которому по праву применимо определение «великий».

“Новая жизнь”. К 1292 или началу 1293 г. относится завершение работы Данте над книгой “Новая жизнь” — комментированным поэтическим циклом и одновременно первой европейской художественной автобиографией. В нее вошли 25 сонетов, 3 канцоны, 1 баллата, 2 стихотворных фрагмента и прозаический текст — биографический и филологический комментарий к стихам.

Беатриче. В книге (в стихах и комментариях к ним) рассказывается о возвышенной любви Данте к Беатриче Портинари, флорентийке, вышедшей замуж за Симоне деи Барди и умершей в июне 1290 г., не достигнув 25 лет.

“Божественная комедия”. “Божественная комедия” (1307—1321) — один из величайших памятников мировой литературы, синтез средневекового мировоззрения и предвестие Возрождения, ярчайшее воплощение персональной модели Данте — одной из самых влиятельных в мировой литературе.

Проблема жанра. По жанру “Божественная комедия” связана с античной традицией (прежде всего “Энеидой” Вергилия) и несет в себе черты средневекового жанра видения (так, исследователи отмечают переключки в поэме с “Видением Тнугдала”).

Композиция поэмы. Черты средневекового мировоззрения обнаруживаются и в композиции “Божественной комедии”, в которой велика роль мистических чисел 3, 9, 100 и др. Поэма делится на три кантики (части) — “Ад”, “Чистилище”, “Рай”, в соответствии со средневековыми представлениями об устройстве загробного мира. В каждой кантике по 33 песни, итого вместе со вступительной песнью поэма состоит из 100 песен.

Основная литература

1. Зарубежная литература средних веков. Сост. Пуришев Б.И. — М., 2008. — С. 10 — 32.
2. Михайлов А.Д. Французский героический эпос. — М., 2007. — С. 5 — 165.
3. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. — М., 2009. — 59 — 83.

Дополнительная литература

4. Зарубежная литература для детей и юношества. Часть первая. — М., 2009. — С. 19 — 29.
5. Данте. Божественная комедия. Новая жизнь. — М., 2006. — С. 5 — 325.

Тема: Литература эпохи Возрождения

План

1. Возрождение и освоение античной традиции.
2. Гуманистическая программа Петрарки.
3. «Декамерон» - образец ренессансной новеллистики.
4. Возрождение во Франции (Рабле, Монтень).
5. Немецкая литература и северное Возрождение.
6. Испанская литература. Сервантес.
7. Английская литература. Шекспировская драма, театр, поэзия.

Возрождение и освоение античной традиции. В понятии «Возрождение (Ренессанс)» отразилось возникшее в трудах гуманистов представление об историческом развитии человечества.

Гуманизм. В XIV в. в Италии складывается идеология Ренессанса — гуманизм. Гуманисты в поисках опоры для нового взгляда на мир обращаются к античности, изучают произведения античных мыслителей.

Периодизация эпохи Возрождения. Традиционно Возрождение связывают с европейской культурой, и хотя в разных странах оно относится к

разному времени, удобно воспользоваться схематичной периодизацией итальянского Возрождения, самого раннего и одновременно базового для европейского Ренессанса в целом: XIV в. — Раннее Возрождение, XV в. — Высокое Возрождение, XVI в. — Позднее Возрождение.

Гуманистическая программа Петрарки. Франческо Петрарка (1304—1374) — первый европейский гуманист, родоначальник новой европейской поэзии. Персональная модель Петрарки породила такое влиятельное явление, как петраркизм.

«Книга песен» («Канцоньере»). Мировая слава Петрарки в веках связана не с поэмой «Африка», а с его «Книгой песен», посвященной любви к Лауре. «Книга песен» — лирическая исповедь поэта. Ее стержень — образ Лауры.

Если образ Лауры в «Книге песен» не индивидуализирован, то впервые в европейской поэзии здесь предпринята попытка индивидуализировать любовное чувство поэта.

«Декамерон» - образец ренессансной новеллистики. Джованни Боккаччо (1313 — 1375) — великий итальянский гуманист, основоположник психологизма в европейской литературе. Этот писатель определил основные черты жанра новеллы, был одним из создателей итальянского литературного языка. Его сборник новелл «Декамерон» и повесть «Фьяметта» определили мощное влияние персональной модели Боккаччо на мировой литературный процесс.

«Декамерон». «Декамерон» (1348—1353) — один из величайших памятников Возрождения. В этом произведении Боккаччо выступает как создатель жанра новеллы, определивший ее тематику, систему образов, композицию (прием «фалькон» — неожиданный поворот действия), язык. Десять человек (семь девушек и трое юношей), собравшихся в церкви Санта Мария Новелла, осуждают разгул низменных страстей, порожденный чумой, они хотят сохранить душевное здоровье и достоинство, решив удалиться в загородную виллу и там переждать, пока чума не отступит. Чтобы скоротать время, они договариваются ежедневно рассказывать по одной новелле каждый (отсюда название книги: «Декамерон» — по-гречески «десятидневник»).

Так в рамочной новелле возникает главная идея книги: ценности жизни (естественные чувства, земные, плотские желания, жизнерадостность, веселье) могут победить все, что жизни противостоит, — болезнь, мертвящие оковы средневекового мира (церковного фанатизма, феодальной зависимости), саму смерть.

Возрождение во Франции. Векания Ренессанса обнаруживаются во Франции достаточно поздно, во второй половине XV в. (например, в анонимном сборнике “Сто новых новелл”), и первоначально носят отчетливый отпечаток итальянской культуры.

Ранний период отмечен появлением такой грандиозной фигуры, как Франсуа Рабле.

Роман “Гаргантюа и Пантагрюэль”. В 1532 г. Рабле прочел вышедшую в Лионе народную книгу “Великие и неопределимые хроники о великом и

огромном великане Гаргантюа” — анонимную пародию на рыцарские романы. Рабле нашел в народной смеховой культуре ту занимательную форму, которая позволяла ему сделать гуманистические идеи доступными широкому кругу читателей.

М.М.Бахтин о романе. Выдающийся русский мыслитель М.М.Бахтин (1895—1972) в работе “Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса” (1940, 1-е изд. — 1965) отмечал: “Рабле — труднейший из всех классиков мировой литературы, т. к. он требует для своего понимания существенной перестройки всего художественно-идеологического восприятия, <...> требует глубокого проникновения в мало и поверхностно изученные области народного смехового творчества”.

Персональная модель Рабле снова стала действенной в новейшей литературе.

Немецкая литература и северное Возрождение. В конце XV — начале XVI века., когда Возрождение в Италии достигло своей вершины, в Германии и Нидерландах начинает складываться так называемое Северное Возрождение. Крупнейшие памятники литературы Северного Возрождения — в литературе Нидерландов — «Похвала Глупости» (1509) Эразма Роттердамского; в литературе Германии — «Корабль дураков» (1494) Себастиана Бранта (источник последующей традиции «литературы о дураках», поэма, в которой в смешном виде представлены свыше 100 видов глупостей).

Испанская литература. Сервантес. Самое знаменательное событие эпохи Возрождения в Испании — расцвет испанского рыцарского романа. Возрождение в испанской литературе достигает своей вершины и одновременно завершается в творчестве Сервантеса.

Мигель де Сервантес Сааведра (1547 — 1616) оставил разнообразное литературное наследие, но все они превзойдены знаменитым романом «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (первая часть — 1605, вторая часть — 1615).

В первоначальный замысел писателя входило создать пародию на приключенческие романы, полные небылиц и лишённые всякой связи с действительностью. Цель эта была Сервантесом достигнута: он создал убийственную пародию на жанр рыцарского романа.

Однако величие романа Сервантеса не в том, что в нем дана яркая и остроумная пародия на рыцарский роман. Уже с первых страниц «Дон Кихот» становится широкой панорамой жизни испанского общества на рубеже 16 — 17 столетий, данной в аспекте социальной сатиры.

Английская литература. Шекспировская драма, театр, поэзия. Биография. Периодизация творчества Шекспира и система жанров. Английский шекспировед Э.К.Чемберс в фундаментальном двухтомном труде «Шекспир. Исследование фактов и проблем» (Оксфорд, 1930) предложил свою хронологию творчества Шекспира.

Первый период (1590—1594): ранние хроники: «Генрих VI», ч. 2, 1590/1591; «Генрих VI», ч. 3, 1590/1591; «Генрих VI», ч. 1, 1591/1592; ранняя хроника, близкая к трагедии: «Ричард III», 1592/ 1593; ранняя ренессансная комедия, близкая комедии положений: «Комедия ошибок», 1592/1593; ранняя

ренессансная комедия, близкая комедии характеров: «Укрощение строптивой», 1593/1594; ранняя трагедия («трагедия ужаса»): «Тит Андроник», 1593/1594; поэмы: «Венера и Адонис», 1592; «Обесчещенная Лукреция», 1593.

Второй период (1594—1600): ренессансные комедии: «Два веронца», 1594/1595; «Бесплодные усилия любви», 1594/1595; «Сон в летнюю ночь», 1595/1596; комедия, близкая к трагикомедии: «Венецианский купец», 1596/1597; **первая зрелая трагедия** (ренессансная трагедия с элементами комедии): «Ромео и Джульетта», 1594/1595; хроники, близкие к трагедии: «Ричард II», 1595/1596; «Король Джон», 1596/1597; хроники, близкие к комедии: «Генрих IV», ч. 1, 1597/ 1598; «Генрих IV», ч. 2, 1597/1598; «Генрих V», 1598/1599; вершина комедийного творчества, зрелые ренессансные комедии: «Много шума из ничего», 1598/1599, «Виндзорские проказницы», 1598 (у Чем-берса — 1600/1601, убедительное изменение датировки предложено Лесли Хотсоном в 1931 г.); «Как вам это понравится», 1599/ 1600; «Двенадцатая ночь», 1599/1600; трагедия переходного типа («античная трагедия»): «Юлий Цезарь», 1599/1600; лирика: сонеты, 1592—1598; произведения, приписываемые Шекспиру: хроника, возможно, написанная Шекспиром или при его участии: «Эдуард III», 1594/1595; фрагмент хроники: «Томас Мор», 1594/ 1595 (одна сцена, 147 строк); небольшие поэмы: «Страстный пилигрим», опубл. 1599, «Феникс и голубка», опубл. 1601.

Третий период (1601—1608): вершина трагизма (так называемые великие трагедии Шекспира): «Гамлет», 1600/1601; «Отелло», 1604/1605; «Король Лир», 1605/1606; «Макбет», 1605/1606; «античные трагедии»: «Антоний и Клеопатра», 1606/1607; «Кориолан», 1607/1608; «Тимон Афинский», 1607/1608; «мрачные комедии» (или проблемные пьесы): «Троил и Крессида», 1601/1602; «Конец — делу венец», 1603/1604; «Мера за меру», 1604/1605.

Четвертый период (1609—1613): драмы-сказки (драмы-утопии, ранняя форма трагикомедии как соединение трагического начала с радостным финалом): «Перикл», 1608/1609 (Шекспиру достоверно принадлежат полностью 3 — 5 акты); «Цимбелин», 1609/ 1610; «Зимняя сказка», 1610/1611; «Буря», 1611/1612; поздняя хроника: «Генрих VIII», 1612/1613 (возможно, в соавторстве с Д.Флетчером); пьеса, приписываемая Шекспиру: «Два знатных родича», 1613 (в соавторстве с Д.Флетчером).

Художественный мир Шекспира. В основе построения художественного мира в произведениях Шекспира лежит получившая широкое признание в эпоху Возрождения концепция Единой цепи бытия, прообраз которой можно найти в ряде древних источников. Согласно этой концепции весь мир представляется как некая цепь или лестница, восходящая от камня (материального и бездуховного начала) к Богу (духовному, нематериальному началу). В центре этой цепи находится человек, соединяющий в себе духовное и материальное.

«Ромео и Джульетта». Вопреки широко известным словам из этого произведения «Нет повести печальнее на свете, // Чем повесть о Ромео и Джульетте», — это самая светлая из трагедий Шекспира, в которой, в сущности, реализована концепция зрелых комедий драматурга. В «Ромео и Джульетте»

буквально на глазах рождается новый, гармоничный мир, созданный для счастья героев.

«Великие трагедии». Этот термин применяется для обозначения четырех трагедий Шекспира, составляющих вершину его творчества: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» и «Макбет». Герой трагедии Шекспира — могучая, титаническая фигура, он сам выстраивает линию своей судьбы и отвечает за сделанный им выбор. Как отмечал Л. Е. Пинский, в комедиях Шекспира герой «несвободен», он подчинен природным влечениям, мир, напротив, «свободен», что проявляется в игре случайностей. В трагедиях все наоборот: мир бесчеловечно упорядочен, несвободен, герой же свободно решает, «быть или не быть», основываясь лишь на том, «что же благородней».

Каждая из трагедий неповторима и по своей структуре. Так, композиция «Гамлета» с кульминацией в середине произведения (сцена «мышеловки») ничем не напоминает гармоничную композицию «Отелло» или композицию «Короля Лира», в которой, по существу, отсутствует экспозиция.

Шекспир-поэт. Сонеты Шекспира представляют собой поэтический цикл. Главные персонажи цикла — знатный и прекрасный юноша, непостоянный в дружбе; сам поэт, который намного старше и который переживает дружбу как любовь; поэт-соперник (начиная с сонета 78); возлюбленная поэта, некая «смуглая леди» (ей посвящены сонеты 127—154). Цикл разбивается на несколько подциклов в соответствии с ведущими мотивами.

Основная литература

1. Ф.Петрарка. Сонеты. Избранные канцоны. — М., 1984. — С. 3 — 115.
2. Дж.Бокаччо. Декамерон. — М., 1985.- С. 6 — 380.
3. Стихотворения Ф.Вийона. — М., 1982.
4. Трагедии и комедии Шекспира (по списку) — любое издание.
5. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. — М., 2008. — С. 5 — 309.

Дополнительная литература

6. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б.И.Пуришев. — М., 2006. — С. 7 — 77.
7. Типология и периодизация культуры Возрождения. — М., 2008. — С. 17 — 56.

Тема: Литература Нового времени

План

1. ХУП век как своеобразная культурно-историческая эпоха. Литература барокко. Литература классицизма.
2. Стихотворные сказки, новеллы и басни Лафонтена.
3. Творчество Корнея.

4. Трагедии Расина.

5. Творчество Мольера, особенности жанра «высокой» классицистической комедии.

ХУП век как своеобразная культурно-историческая эпоха. Литература барокко. Литература классицизма. XVII в. — особая эпоха в культуре стран Европы, а также, очевидно, и за пределами этого континента. Во французском литературоведении XVII в. и прежде рассматривался как отдельная эпоха, названная эпохой Рационализма, но такое определение ее сути, верное для Франции, где господствовал классицизм, не отражает содержания той же эпохи, например, в Испании, где на первый план вышла литература барокко. Причина в том, что этой стабильной эпохе одновременно присущи черты переходности, связанные с формированием нового метаязыка литературы: определяющее для прежних эпох значение жанров отходит на второй план, рождается система художественных методов и соответствующих им направлений. Наряду с гуманистическим протореализмом (переходящим в так называемый бытовой реализм) формируются первые художественные направления — барокко и классицизм.

Барокко. Сам термин принято возводить к португальскому слову «барокко», что означает «жемчужина неправильной формы». Это очень удачный образ для объяснения специфики явления: жемчужина (некая безусловная эстетическая ценность), но неправильной формы (в отличие от гармоничного соотношения всех частей в искусстве Ренессанса).

Классицизм. Классицизм — термин, обозначающий определенное направление, художественный метод и стиль в искусстве. Термин образован от латинского слова *classicus* — «образцовый». Классицисты стремились подражать образцам античного искусства, следовали нормам, изложенным античными теоретиками искусства (прежде всего Аристотелем и Горацием).

Классицизм как направление по-разному развивался в странах Европы. Во Франции он складывается к 1590-м годам, становится господствующим направлением к середине XVII в., достигая наивысшего расцвета в 1660—1670-е годы, затем переживает кризис. В первой половине XVIII в. его преемником становится просветительский классицизм, который во второй половине XVIII в. утрачивает ведущие позиции в литературе. Однако в период Великой французской революции 1789—1794 гг. возникший на его основе «революционный классицизм» господствует во всех основных сферах искусства. Классицизм как направление, утратив свое прогрессивное содержание, терпит поражение в борьбе с романтизмом и вырождается в начале XIX в., но различные неоклассицистические течения продолжают существовать до наших дней.

Эстетика классицизма. Главным теоретическим трудом, в котором излагаются принципы классицистической эстетики, является книга Никола Буало «Поэтическое искусство» (1674).

Цель искусства классицисты видели в познании истины, выступающей как идеал прекрасного. Они выдвигают метод его достижения, основываясь на трех центральных категориях своей эстетики: **разум, образец, вкус**.

Характер. В искусстве классицизма внимание уделяется не частному, единичному, случайному, а общему, типическому.

Основной конфликт. Категория разума оказывается центральной и в формировании нового типа художественного конфликта, открытого классицизмом: конфликта между разумом, долгом перед государством — и чувством, личными потребностями, страстями.

Теория жанров. Большое внимание уделяли классицисты теории жанров. Принцип иерархии делит жанры также на «высокие» и «низкие», причем за жанрами закрепляются определенные художественные сферы. Так, за «высокими» жанрами (трагедия, ода и др.) закреплялась общегосударственная проблематика, в них могло повествоваться только о королях, полководцах, высшей знати, язык этих произведений носил приподнятый, торжественный характер («высокий штиль»). В «низких» жанрах (комедия, басня, сатира и т.д.) можно было касаться только частных проблем или абстрактных пороков (скупость, лицемерие, тщеславие и т.д.), выступающих как абсолютизированные черты человеческого характера.

Три единства. Особое место в теории трагедии занял принцип трех единств. В основе концепции трех единств лежит принцип правдоподобия — фундаментальный принцип классицизма, сложившийся в борьбе с традициями средневековой идеологии и культуры.

Классицизм. Ведущим направлением во французской литературе XVII в. стал классицизм. Его основоположником считается Малерб, крупнейшими представителями, создателями влиятельных персональных моделей — драматурги Корнель, Расин, Мольер, баснописец Лафонтен, теоретик искусства Буало, прозаики Паскаль, Ларошфуко, Лафайет и др.

Стихотворные сказки, новеллы и басни Лафонтена. Своеобразное место занимает во французской классицистической литературе Жан Лафонтен (1621 – 1695). Имя Лафонтена вошло в историю мировой литературы как имя великого баснописца. Надо сказать, что в жанровой иерархии классицизма басня стояла на одном из последних мест (теоретик классицизма Буало вообще не рассматривал басню и творчество Лафонтена в своем «Поэтическом искусстве»). Поэтому Лафонтен был свободен от классицистических канонов, и это позволило ему дать в своих баснях широкую реалистическую картину жизни Франции второй половины ХУП века.

Творчество Корнеля. Пьер Корнель (1606—1684) — французский драматург, один из крупнейших представителей классицизма. **«Сид».** В 1636 г. Корнель написал трагедию (или, по его определению, трагикомедию) «Сид», которая стала первым великим произведением классицизма.

Источники. Сид по-арабски значит «господин». Это прозвище знаменитого испанского полководца XI в. **Родриго Диаса**, о котором рассказывается в «Песни о моем Сиде», поэме «Родриго» и множестве средневековых испанских романсов. На этом материале Корнель раскрывает

новый конфликт — **борьбу между долгом и чувством — через систему более конкретных конфликтов.**

Трагедии Расина. Жан Расин (1639—1699) — французский драматург, крупнейший представитель классицистической трагедии. Начало творческого пути. Жан Расин родился в провинции. В трехлетнем возрасте он остался сиротой, обучался в школе при монастыре Пор-Рояль, куда удалилась от света его бабушка. Здесь он получил классическое образование и строгое религиозное воспитание.

Расин впервые обратил на себя внимание одой «Нимфа Сены», написанной в 1660 г. по случаю свадьбы Людовика XIV. К раннему периоду относится сотрудничество с Мольером, который поставил его первые трагедии «Фиваида, или Братья-враги» (1664), «Александр Великий» (1665).

«Андромаха». Второй этап творчества Расина охватывает 1667—1677 гг. Он открывается трагедией «Андромаха» (пост. 1667, опубл. 1668), ставшей поворотным пунктом в истории французской классицистической трагедии. В этой трагедии впервые воплотились художественные идеи Расина. Сюжет взят из древнегреческого мифа о Троянской войне, но так обработан, чтобы воплотить конфликт чувства и долга и идею «трагической вины» героев.

«Федра». Второй период заканчивается трагедией «Федра» (1677). Расин особенно высоко ценил эту трагедию, в которой, по его мнению, лучше всего осуществлены цели театра. Он показывает, что действия человека не всегда совпадают с его чувствами, а иногда могут быть прямо противоположными.

Творчество Мольера, особенности жанра «высокой» классицистической комедии. Мольер (1622—1673) — великий французский комедиограф, создатель жанра классицистической «высокой комедии». Влияние персональной модели Мольера сравнимо с шекспировской.

Зрелое творчество Мольера. На 1664—1670 гг. приходится высший расцвет творчества драматурга. Именно в эти годы он создает свои лучшие комедии: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве».

Основная литература

1. П.Корнель. Сид. Ж.Расин. Андромаха. Федра. — М., 2008. — С. 5 — 102.
2. Ж.Б.Мольер. Комедии. — М., 2006. — С. 6 — 221.
3. История зарубежной литературы XVII в. / Под ред. З.И.Плавскина. — М., 2007. — С. 65 — 86.

Дополнительная литература

4. Зарубежная литература для детей и юношества. Под ред. Н.К.Мещеряковой, И.С.Чернявской. Часть 1. — М., 2009. — С. 44 — 70.
5. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. — М., 2009. — 147 — 185.

Тема: Литература Просвещения

План

1. Художественные стили литературы Просвещения (классицизм, сентиментализм, рококо).
2. Жанровая структура литературы периода Просвещения.
3. Мировоззрение и творчество Дидро.
4. Сентиментализм поэзии и прозы Просвещения. Руссо и исповедальная литература.
5. Гете и европейская литература.

Художественные стили литературы Просвещения (классицизм, сентиментализм, рококо). Самое значительное культурное явление XVIII в., давшее название эпохе, — Просвещение. Этот термин обозначает широкое идеологическое движение.

Литература Просвещения отражает тенденции, связанные с развитием просветительской философии и науки. Соединение научного мышления и художественного творчества — характерная черта культуры эпохи, присущая Дефо и Вольтеру, Дидро и Руссо, Лессингу и Гёте, создавшим целую систему жанров, которые реализовали эту особенность: роман-трактат, философская повесть, философская поэма.

В первой половине века крупные достижения в искусстве связаны с **просветительским классицизмом**.

Установление гармонии в культуре Европы возможно было лишь при существовании параллельно с культом Разума некой альтернативы, которой стал культ Чувства. Возникают условия для формирования **сентиментализма**. Сентименталисты разрабатывали концепцию Чувства, просвещенного Разумом.

Рококо. Характерное явление века — расцвет стиля рококо в архитектуре и живописи, театре и музыке, прикладном искусстве и литературе. Поэты воспевают праздность, сладострастие, дары Вакха и Цереры, сельское уединение, отдаляющее человека от тревожностей общественной жизни. Важным культурным событием эпохи Просвещения стало развитие жанра романа, разорвавшего путы классицистической эстетики. Самые передовые позиции здесь заняли английские писатели — Дефо, Свифт, Ричардсон, Фиддинг.

Мировоззрение и творчество Дидро. Дени Дидро (1713 — 1784).

Романы Дидро. «Монахиня». Несмотря на то что в романе немало откровенных и двусмысленных сцен, он мало похож на «Нескромные сокровища». Судьба простой девушки, подчас трагическая, становится основным предметом повествования. Дидро призывает видеть в простом человеке глубокую, нравственную, мыслящую и страдающую личность. Психологизм романа, простой и вместе с тем эмоциональный стиль делают это произведение Дидро одной из вершин французской прозы XVIII в.

«Племянник Рамо». Развернутая критика феодального общества, нравственного упадка дворянства XVIII столетия, присутствующая в «Монахине» и в «Жак-фаталисте» (1773, опубл. на нем яз. 1792, на фр. яз. 1796), обретает оригинальную художественную форму в повести-диалоге «Племянник Рамо» (1762—1779, опубл. на нем яз. 1805, на фр. яз. 1823).

Рассказчик, выражающий позицию Дидро, беседует со случайно встреченным в кафе племянником великого композитора XVIII в. Рамо (реальный человек, Жан Франсуа Рамо, сын брата композитора, родился в Дижоне в 1716 г.). Естественно, первой темой для обсуждения становится тема гения.

Сентиментализм поэзии Просвещения. Творчество Р.Бернса. В творчестве великого шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759 — 1796), имевшего крестьянские корни, возникшее в предромантизме увлечение народным творчеством вылилось в цельную программу создания произведений, столь близких по тематике и формам к фольклору, чтобы они стали народными песнями. Поэзия Бёрнса свободолюбива и демократична. Ему принадлежит сборник «Стихотворения, написанные по преимуществу на шотландском диалекте» (1786). Стали знаменитыми песни с припевами «Макферсон перед казнью» (1788), «Честная бедность» (1794), аллегорическое стихотворение «Джон Ячменное зерно» (1782), баллада «Возвращение солдата» (1793).

Руссо и исповедальная литература.

Начало творческого пути. Жан Жак Руссо (1712—1778) — французский философ, писатель, композитор, создатель новой педагогики — родился 28 июня 1712 г. в Женеве в семье часовщика.

«Об общественном договоре» (1762). Это самое значительное политическое произведение Руссо, выросшее из предыдущих трактатов. Но если в них страстно обличались пороки цивилизации, то в «Общественном договоре» обосновываются черты идеального государства, излагается политическая программа революционного звучания.

«Юлия, или Новая Элоиза». В 1756 г. Руссо начал работу над романом «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Этот роман стал вершиной литературы французского сентиментализма. Руссо утверждает в искусстве нового героя — плебея, наделенного богатым духовным миром, необычайной чувствительностью.

Гете и европейская литература. Иоганн Вольфганг Гёте (1749—1832) сыграл выдающуюся роль в развитии мировой поэзии, прозы, драматургии, в своем «Фаусте» достиг синтеза художественных средств для выражения всеобъемлющего философского и художественного содержания.

«Страдания юного Вертера» (1774) — лирический роман в письмах, принесший молодому Гёте всеевропейскую известность. ДПтюрмеры признают его своим вождем. Основа романа автобиографична, в нем отразилась несчастная любовь писателя к Шарлотте Буфф летом 1772 г. во время поездки в г. Вецлар. Роман делится на две части: письма Вертера к другу Вильгельму, где он подробно описывает не столько события, сколько свои чувства, и дополнение «От издателя к читателю».

модной, ей отдадут дань романтики.

Лирика. Гёте прежде всего великий лирический поэт. Как отмечал В.М.Жирмунский, Гёте «является создателем нового жанра интимной лирики личного переживания, непосредственно выражающей внутренний мир душевных эмоций в их неповторимом своеобразии и индивидуальности».

Начав с подражания немецкой анакреонтике и французской «легкой поэзии» рококо, Гёте «создает новый тип лирического стихотворения, порывающего с условной и обобщенной стилизацией.

«Фауст». Трагедию «Фауст» Гёте писал около 60 лет. Главный персонаж взят им из народной немецкой книги «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», изданной И. Шписом в 1587 г. Произведение полностью опубликовано в год смерти писателя, в 1832 г.

Прологи. «Фауст» начинается с трех вступительных текстов.

В композиции смешение времен отразилось в сочетании классицистического (в духе Античности) членения текста на 5 актов и шекспировского разделения на сцены внутри актов. Произвол в пространстве и времени «большого мира» подчеркивается возвращением к естественному старению Фауста. В завершающем «Часть вторую» пятом акте и пространство, и время становятся совершенно условными, символическими, появляются небесные силы, которые отвоевывают душу Фауста у Мефистофеля, завлекшего героя трагедии в словесную ловушку: фраза, которой так добивался Мефистофель: «Мгновение, остановись, ты прекрасно», — была произнесена Фаустом лишь с оттенком условного наклонения, ибо для него обновление и познание несовместимы с остановкой, со статикой. Таков итог произведения, открывающего путь в динамичный XIX в.

Литература

1. П.Корнель. Сид. Ж. Расин. Андромаха. Федра. – Любое издание..
2. Ж.Б.Мольер. Комедии. – Любое издание.
3. Стерн. Сентиментальное путешествие. – Любое издание
4. Бернс. Лирика. – Любое издание.
5. Вольтер. Кандид. – Любое издание.
6. Дидро. Монахиня. Племянник Рамо. – Любое издание.
7. Руссо. Новая Элоиза. – Любое издание.
8. Гете. Страдания молодого Вертера. Фауст. Лирика. – Любое издание.
9. История зарубежной литературы XVIII в. / Под ред. З.И.Плавскина. – М., 2007. – С. 83 – 99.

Дополнительная литература

10. Зарубежная литература для детей и юношества. Под ред. Н.К.Мещеряковой, И.С Чернявской. Часть 1. – М., 2009. – С. 71 – 89.
4. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2009. – 194 – 241.

Тема: Европейская литература XIX века

План

1. Пересмотр традиционных жанров в романтизме.
2. Проблема национальной специфики и своеобразия английского романтизма.
3. Космополитизм байронизма.
5. Исторический роман В.Скотта как символ новой литературы.

6. Национальное своеобразие немецкого романтизма.
7. Национальное своеобразие романтизма во Франции.
8. Национальное своеобразие американского романтизма.
9. Сосуществование романтизма и реализма.
10. Аналитический метод Стендаля и его основные компоненты.
11. «Человеческая комедия» Бальзака.
12. Творчество П.Мериме.
13. Эстетика и творчество Флобера.
14. Бодлер «Цветы зла» - поэтическое осознание исчерпанности романтических открытий.
15. «Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса как своеобразный «Дон Кихот» в Англии XIX века.
16. Теккереи. Книга о снобах и тема снобизма.

В настоящее время романтизм в самом общем виде рассматривается как одно из крупнейших направлений в литературе конца XVIII — 1-й половины XIX в. с присущими ему художественным методом и стилем.

Для историко-теоретического подхода в литературоведении особенно важны значения термина «романтизм» как художественного направления, движения.

Эстетика романтизма. В основе романтического мироощущения лежит «романтическое двоемирие» — ощущение глубокого разрыва между идеалом и действительностью. Для романтиков идеал — это нечто вечное, бесконечное, абсолютное, прекрасное, совершенное, при этом таинственное и часто непостижимое. Действительность, напротив, преходяща, ограничена, конкретна, безобразна. Преодоление разрыва идеала и действительности возможно в искусстве, что определяет его особую роль в сознании романтиков.

Противопоставление поэта толпе, героя — черни, индивидуума — обществу, не понимающему и преследующему его, — характерная черта романтической литературы.

Проблема национальной специфики и своеобразия английского романтизма. Эстетической предпосылкой английского романтизма было разочарование в классицизме и просветительском реализме как художественных системах, в основе которых лежала просветительская философия. Они недостаточно полно раскрывали внутренний мир человека, законы человеческой истории, которые были осмыслены по-новому в свете Великой французской революции. Основы романтизма в Англии заложены Уильямом Блейком (1757—1827), но признание романтизм получил позже.

Первый этап английского романтизма. «Озерная школа». Первый этап английского романтизма (1793 — 1812 гг.) связан с деятельностью «Озерной школы». В нее входили Уильям Вордсворт (1770—1850), Сэмюэл Тейлор Колридж (1772—1834), Роберт Саути (1774—1843). Они жили в краю озер, поэтому их стали называть лейкистами (от англ. *lake* — озеро).

Второй этап английского романтизма. Этот этап охватывает 1812—1832 гг. (от выхода в свет I и II песен «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрона до смерти Вальтера Скотта). Основные достижения периода связаны с

именами Байрона, Шелли, Скотта, Китса. В поэме Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» прозвучала мысль о свободе для всех народов, утверждается не только право, но и обязанность каждого народа бороться за независимость и свободу от тирании. Впервые был создан романтический тип характера, получивший название «байронический герой». Второе замечательное достижение периода — возникновение жанра исторического романа, создателем которого был Вальтер Скотт.

Космополитизм байронизма. Джордж Ноэл Гордон Байрон (1788 — 1824) — крупнейший романтический поэт. Вклад его в литературу определяется, во-первых, значительностью его произведений и образов, во-вторых, развитием новых литературных жанров (лиро-эпическая поэма, философская драма-мистерия, роман в стихах и др.), новаторством в разных областях поэтики, наконец, участием в литературной борьбе своего времени.

«Паломничество Чайльд Гарольда». В 1809—1811 гг. Байрон посещает Португалию, Испанию, Грецию, Албанию, Турцию, Мальту. Путевые впечатления легли в основу первых двух песен лиро-эпической поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», опубликованных в 1812 г. и принесших поэту большую известность. Чайльд Гарольд представляет собой первое воплощение целого литературного типа, получившего название «байронический герой».

«Восточные повести». Вслед за 1-й и 2-й песнями «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрон создает шесть поэм, получивших название «Восточные повести». Обращение к Востоку было характерно для романтиков: оно открывало им иной тип красоты по сравнению с античным греко-римским идеалом, на который ориентировались классицисты. Восток для романтиков — место, где бушуют страсти, где деспоты душат свободу, прибегая к восточной хитрости и жестокости, и помещенный в этот мир романтический герой ярче раскрывает свое свободолюбие в столкновении с тиранией.

Исторический роман В.Скотта как символ новой литературы. Вальтер Скотт (1771 — 1832), по словам В. Г. Белинского, создал исторический роман. Уже будучи признанным поэтом, В. Скотт анонимно опубликовал свой первый исторический роман «Уэверли» (1814). Лишь за пять лет до смерти писатель стал подписывать романы своим именем (до 1827 г. они выходили как сочинения «автора "Уэверли"»). В 1816 г. «Уэверли» был переведен на французский язык — в эту эпоху основной язык межнационального общения, — и к В. Скотту пришла поистине мировая слава. Среди исторических романов писателя — «Пуритане» (1816), «Роб Рой» (1818), «Айвенго» (1820), «Квентин Дорвард» (1823). В России романы Скотта знали уже в 1820-е годы. Отсюда утверждение в русском сознании имени автора в старинной французской форме — Вальтер Скотт (правильнее было бы Уолтер Скотт).

Вальтер Скотт утвердил в литературе принцип историзма, заменив исторические сюжеты как «нравственные уроки» на художественное исследование закономерностей исторического процесса, создал первые образцы основанного на этом принципе жанра исторического романа. А. С. Пушкин еще

в 1830 г. прозорливо писал: «Действие В. Скотта ощутительно во всех отраслях ему современной словесности» («История русского народа: Статья II»).

Национальное своеобразие немецкого романтизма. Предпосылки немецкого романтизма. Один из основоположников теории романтизма Фридрих Шлегель указывал три источника романтизма: Великую французскую революцию, философию Фихте и роман Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

Периодизация. В немецком романтизме принято выделять три периода, получивших название йенский, гейдельбергский и берлинский по тем городам, где сформировались литературные кружки, определявшие специфику того или иного периода. Берлинский — условное название, так как в Берлине подобного объединения крупнейших романтиков не было.

Йенский романтизм. Йенский романтизм охватывает 1795 — 1805 гг. Несмотря на то что это самая ранняя форма романтизма, именно йенские романтики детально разработали романтическую теорию и дали миру выдающиеся произведения, в которой она реализована. **Гейдельбергский романтизм.** Этот период в развитии романтизма охватывает годы наполеоновского нашествия на Германию (с 1806 г. по середину 1810-х годов) и связан с пробуждением немецкого национального самосознания. В Гейдельберге складывается кружок (Л.А. фон Арним, К. Брентано, Б. фон Арним и др.), главным делом которого стало не создание собственных произведений, а собирание и обработка немецкого фольклора, утверждение принципа народности в литературе. Близки к нему братья Гримм.

Братья Гримм. Другая знаменитая книга гейдельбергских романтиков — сборник немецких сказок «Детские и семейные сказки» (т. 1 — 2, 1812—1814), собранных, обработанных и прокомментированных братьями Якобом (1785—1863) и Вильгельмом (1786—1859) Гримм, близкими к гейдельбергскому кружку.

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776 — 1822) — крупнейший представитель немецкого романтизма.

Повесть-сказку «Золотой горшок» Гофман считал своим лучшим произведением. Романтическое двоемирие выступает в произведении как соединение двух планов повествования — реального и фантастического.

«Житейские воззрения кота Мурра». Последний, неоконченный роман Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» вкуче с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсера, случайно уцелевшими в макулатурных листах» (1820—1822) — итог его писательской деятельности, одно из наиболее глубоких его созданий.

Генрих Гейне (1797—1856) — один из самых значительных немецких поэтов, в его творчестве ярко представлена эволюция от романтизма к критическому реализму.

«Книга песен». В 1827 г. Гейне издал свой первый поэтический сборник «Книга песен». Он принес ему мировую славу, при жизни поэта выдержал 13 изданий, был переведен на все европейские языки.

Главные темы сборника традиционны для романтизма, это любовь и природа. Любовь — наиболее субъективное чувство, природа — то, что существует объективно.

Национальное своеобразие романтизма во Франции.

Романтизм имел прочные корни во французской истории и французской культуре, поэтому он оказал такое огромное влияние на судьбы национального искусства, совершенно преобразил его лицо, выдвинув великих творцов — Гюго в литературе, Делакруа в живописи, Берлиоза в музыке. Париж стал центром притяжения для романтиков всего мира — Паганини, Шопена, Мицкевича, Листа...

Неравномерность развития романтизма. Французский романтизм развивался неравномерно в различных видах искусства. Начало литературного романтизма относится к концу XVIII в.

Виктор Гюго (1802—1885) — крупнейший французский романтик, вождь французского романтизма, его теоретик.

«**Собор Парижской Богоматери**». В этом романе, вышедшем в 1831 г., Гюго обращается к XV столетию. Сам выбор эпохи важен для раскрытия основной идеи. XV в. во Франции — эпоха перехода от Средних веков к Возрождению. Но, передавая с помощью исторического колорита живой облик этой динамичной эпохи, Гюго ищет и нечто вечное, в чем все эпохи объединяются.

Гюго разрабатывает тип романтического исторического романа, отличный от романов Вальтера Скотта.

Национальное своеобразие американского романтизма. Литература США начала складываться как единая национальная литература к концу XVIII века, но собственно американской она становится только вместе с рождением романтизма, который занимает практически две трети XIX века — примерно с 20-х до 60-х годов. Романтизму Америки в значительной степени, чем европейскому, свойственны мотивы отчаяния, скорби, одиночества, поскольку вся жизнь страны еще была пронизана пафосом созидания, гражданской активности (что особенно ярко отразилось в творчестве Уолта Уитмена, а противоречия носили скорее нравственный, чем социальный характер и воспринимались как временные. Все это порождало утопические иллюзии по поводу особого пути Америки. Наиболее резкие, непримиримые конфликты были характерны для произведений, отражающих рабское положение негров, подавление и истребление коренного индейского населения (романы Ф.Купера).

С романтическим периодом связано творчество Ф.Купера, Э.По, Г.Мелвилла, Г.Лонгфелло, У.Уитмена.

Сосуществование романтизма и реализма. Романтизм и реализм довольно длительный период сосуществовали. Крупнейшие писатели реалистического направления — Бальзак и Пушкин, Диккенс и Флобер, Гейне и Стендаль, Гоголь и Мериме — отдали дань романтизму.

Оказавшиеся на близких эстетических позициях Стендаль, Бальзак, Мериме, Беранже становятся первыми крупными представителями критического реализма. Расхождение романтиков и реалистов обнаруживается

прежде всего в разрешении вопроса о влиянии обстоятельств на формирование характера человека.

Наиболее значительны достижения реализма в литературе, прежде всего в прозе (можно говорить о персональных моделях Стендаля, Бальзака, Мериме во Франции, Диккенса, Теккерея в Англии), и в живописи (французские художники О. Домье, Г. Кур-бе). Во второй половине века наряду с продолжающими писать Диккенсом и Теккереем выдвигается новый лидер реалистической литературы — французский писатель Гюстав Флобер. Возникает «искренний реализм». Характерная особенность: романтизм начинается с формулирования теории, создания термина для определения возникающего направления, реализм же, напротив, с художественного творчества. Классики реализма первой половины века не называют себя реалистами. Даже в конце века такой авторитетный французский литературовед, как Эмиль Фаге, относил Стендаля к классицизму, считая его второстепенным автором, и резко критиковал эклектический стиль Бальзака, не осознавая специфики реалистического искусства.

Аналитический метод Стендаля и его основные компоненты. Фредерик Стендаль — псевдоним Анри Бейля (1783 — 1842), французского писателя, сыгравшего выдающуюся роль в становлении реализма.

«Красное и черное». В наиболее полной мере реализм и психологизм писателя проявился в романе «Красное и черное». Замысел произведения возник под впечатлением газетных публикаций об осуждении и казни учителя **Антуана Берте**, стрелявшего в мать своих учеников. В частном случае Стендаль увидел драму целого поколения молодых французов, вошедших в жизнь после окончания героической эпохи революции и наполеоновских войн. Стендаль разрабатывает форму центростремительного романа. Эта центростремительность определяет **систему образов** (центр — образ молодого человека **Жюльена Сореля**, вокруг которого располагаются все герои романа, описанные тем подробнее, чем они ближе к Жюльену), **географию** (роман построен как движение Жюльена из выдуманного провинциального городка **Верьера** через более крупный город **Безансон** в столицу — Париж), сюжет, выстроенный по музыкальному принципу крещендо (от мелких событий в начале романа до катастрофических событий — Жюльен стреляет в церкви в любимую им госпожу де Реналь и после суда погибает на гильотине — в конце романа).

«Человеческая комедия» Бальзака. Оноре Бальзак (1799—1850), подписывавшийся Оноре де Бальзак, — французский писатель, крупнейший представитель критического реализма первой половины XIX в. В официальной литературной критике вплоть до начала прошлого столетия Бальзак объявлялся второстепенным писателем. Но в XX в. известность писателя стала поистине всемирной.

«Шуаны». В 1829 г. был опубликован первый роман, который Бальзак подписал своим именем, — «Шуаны, или Бретань в 1799 году». В нем произошел поворот писателя от предромантизма к реализму.

«Шагреновая кожа». В романе «Шагреновая кожа» (1830—1831) Бальзак строит сюжет на фантастическом событии: молодой человек **Рафаэль де Валантен** становится обладателем шагреновой кожи, исполняющей, подобно сказочной скатерти-самобранке, любые его желания, но при этом сокращающейся в размерах и тем самым сокращающей продолжительность мистическим образом связанной с ней жизни Рафаэля.

«Человеческая комедия». Уже в период завершения «Шагреновой кожи» Бальзак задумал грандиозный цикл, в который должны были войти лучшие из уже написанных и все новые произведения. Через 10 лет, в 1841 г., цикл обрел свою законченную структуру и название «Человеческая комедия» — как своего рода параллель и одновременно оппозиция «Божественной комедии» Данте с точки зрения современного (реалистического) понимания действительности. Пытаясь соединить в «Человеческой комедии» достижения современной науки с мистическими взглядами Сведен-борга, исследовать все уровни жизни от быта до философии и религии, Бальзак демонстрирует удивительную масштабность художественного мышления.

Однако не случайно, разделив «Человеческую комедию» на три части, подобно «Божественной комедии» Данте, писатель тем не менее не сделал их равными. Это своего рода пирамида, основанием которой служит непосредственное описание общества — **«Этюды о нравах»**, над этим уровнем располагаются немногочисленные **«Философские этюды»**, а вершину пирамиды составляют **«Аналитические этюды»**.

Творчество П.Мериме. Проспер Мериме (1803 — 1870) сыграл выдающуюся роль в утверждении критического реализма во французской литературе, заложил основы для развития реалистической драматургии и новеллистики, одним из первых познакомил европейских читателей с русской литературой.

Драматургия Мериме. Успех приходит к Мериме с публикацией его первой книги — «Театр Клары Гасуль» (1825). Прибегнув к мистификации, писатель выдал сборник написанных им пьес за произведения испанской актрисы. Он удваивает мистификацию, введя образ переводчика Жозефа Л'Эстранжа, комментирующего пьесы Клары Гасуль. Мистификация не преследовала цели скрыть имя автора. Мериме вступил в «жанровую игру», разрушая незыблемость традиционной структуры классицистических произведений.

Новеллы 1829 — 1830 гг. В жанре новеллы Мериме решает весьма сложную задачу: через единичное событие раскрыть характер иных народов, иных эпох.

«Матео Фальконе». Так построена новелла «Матео Фальконе» (1829). При сохранении внешних черт романтического «местного колорита» в новелле торжествует реалистическая установка: социально-исторические обстоятельства формируют образ жизни, психологию, характеры типичных представителей своих народов.

Жанровая характеристика произведений 1833 — 1846 гг. Мериме ищет некий универсальный жанр, который пришел бы на смену жанровой игре,

свободному повествованию, мозаичности. Он разрабатывает синтетический жанр, являющийся переходной формой от новеллы к повести и роману. Это своеобразная удвоенная новелла, или эллипс. Под эллипсом подразумевается такая структура художественного произведения, в которой все содержание организуется вокруг двух скрытых или явных центров, равноправных и взаимодействующих друг с другом. Обычно два центра у Мериме возникают из соединения двух историй, одна из которых кажется фоном другой. В «Двойной ошибке» история короткой любви Жюли и Дарси развивается на фоне ее увлечения Шатофором. Так же построены новеллы «Коломба», «Арсена Гийо», «Кармен».

«Кармен» (1845). В этой новелле писателю удалось создать один из «вечных образов», подобных Гамлету, Дон Кихоту, Дон Жуану, — образ Кармен, для которой свобода дороже жизни. **Эстетика и творчество Флобера.** Гюстав Флобер (1821 — 1880) — французский писатель, крупнейший представитель критического реализма во второй половине XIX в.

Философские и эстетические взгляды. Мировоззрение Флобера сформировалось под воздействием философии Спинозы.

Искусство оказывается для писателя настоящей отдушиной в чуждом ему мире наживы и пошлости. В эстетике Флобера доминирующим становится образ **«башни из слоновой кости»** (tour d'ivoire). Он восходит к католической молитве, где так называется Дева Мария. В искусстве Флобер ощущает себя подобием бога-демиурга, создающего мир.

«Госпожа Бовари». В романе «Госпожа Бовари» (1851 — 1856, опубл. 1857) Флобер задумал создать «книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как земля, ничем не поддерживаемая, держится в воздухе, — книгу, которая почти не имела бы сюжета или, по меньшей мере, в которой сюжет, если возможно, был бы почти невидимым», книгу, в которой будет «описана обыденная жизнь как история или эпопея».

Сюжет из будничной провинциальной жизни, который «почти невидим», может быть сведен к рассказу о замужней женщине, сохранившей нелепые романтические иллюзии. Но гибель героини потрясает читателя, в сопоставлении с ней мелкими и неприглядными предстают «провинциальные нравы» (таков подзаголовок романа).

Бодлер «Цветы зла» - поэтическое осознание исчерпанности романтических открытий. Шарль Бодлер (1821 — 1867) — французский поэт, прославившийся сборником стихов «Цветы Зла» (1857), в котором воплотилась новая эстетика, называемая то эстетикой безобразного, то эстетикой реальной жизни, и поэтика, предвещающая декаданс, символизм.

«Цветы Зла». Поначалу свой сборник Бодлер называет «Лесбиянки» — здесь только маргинальность и ничего больше. «Цветы Зла» — это название, отражающее закон Великой аналогии. И его «поэмы в прозе», которые он печатал параллельно стихам, вошедшим в «Цветы Зла», реализуют принцип соответствия верха и низа, поэзии и прозы. Есть и более сложные переходы: рай

— земля, земля — натура, натуральное — искусственное, — так возникает название «Искусственный рай».

«Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса как своеобразный «Дон Кихот» в Англии XIX века. Чарлз Диккенс (1812—1870) — один из самых значительных представителей реализма в мировой литературе. Он с необычайной глубиной отобразил жизнь всех слоев английского общества, менталитет британца, раскрыл социальные конфликты, создал запоминающиеся художественные образы, своеобразный диккенсовский мир.

«Посмертные записки Пиквикского клуба» — самая замечательная комическая эпопея XIX в. Одним из основных источников комизма здесь служит несоответствие между реальностью и идиллическими представлениями о ней. Пиквик — первый из знаменитых диккенсовских чудаков, смешной маленький джентльмен. Пиквика и Дон Кихота роднит главное — стремление к добру и справедливости, искреннее удивление неустроенностью жизни и желание изменить ее к лучшему».

Теккерей. Книга о снобах и тема снобизма. Уильям Мейкпис Теккерей (1811 — 1863) — крупнейший английский реалист-сатирик XIX в., еще при жизни снискавший славу за «ту беспощадную наблюдательность, ту юмористическую силу, ту беспредельную смелость манеры, по которым в настоящую эпоху Теккерей не имеет себе соперников», как писал о нем русский литературный критик А.В.Дружинин.

«Ярмарка тщеславия». В 1847 — 1848 гг. вышел самый значительный сатирический роман Теккерей «Ярмарка тщеславия» с подзаголовком «Роман без героя» и с иллюстрациями автора, где значительное место уделено аллегорическому образу Ярмарки Житейской Суеты, о которой сказано: «Название это произошло от того, что все там продающееся и находящееся в обороте — житейская суета, ярмарка эта продолжалась круглый год, и все на ней продавалось: дома, почести, привилегии, титулы, даже королевства, различные удовольствия — публичные женщины, развратники, жены, мужья, господа, слуги, жизнь, кровь, тело, душа, золото, серебро...»

Основная литература

1. Э.Т.А.Гофман. Новеллы. — М., 1989. Г.Гейне.Лирика. — М, 1972. Д.Г.Байрон. Стихотворения. Дон Жуан. Поэмы. — М., 1979. В.Скотт. Пуритане. Айвенго. — М., 1977. В.Гюго. Собор парижской Богоматери. —М., 1993. Стендаль. Красное и черное.. — М., 1982. О. де Бальзак. Гобсек. Евгения Гранде. Утраченные иллюзии. — М., 1968. П.Мериме. Новеллы. — М., 1994. Г.Флобер. Госпожа Бовари. — М., 1967. Ч.Диккенс. Записки Пиквикского клуба. У.Теккерей. Ярмарка тщеславия. — М., 1985.
2. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А.Соловьевой. — М., 2007. — С 4 — 327.

Дополнительная литература

3. Берковский Н. Романтизм в Германии. — Л., 2006. — С. 7 — 39.

4. Боброва М. Романтизм в американской литературе XIX века. – М., 2005. – С. 5 – 99.
5. Реизов Б.Г. Творчество В. Скотта. – М.-Л., 2007. – С. 6 – 139.
6. Елистратова А. Байрон. – М., 2006. – С. 8 – 153.
7. Ивашева В. творчество Диккенса. – М., 2004. – С. 5 – 159.
8. Ивашева В. Теккерея-сатирик. – М., 2008. – С. 12 – 143.
9. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака. – М., 2007. – С. 6 – 271.
10. Реизов Б.Т. Творчество Флобера. – М., 2005. – С. 4 – 202.
11. Реизов Б.Т. Стендаль. – М., 2004. – С. 5 – 169.

Тема: Русская литература XIX века и литература народов Востока

План

1. Золотой век русской поэзии: от романтической лирики к поэме романного типа.
2. Особенности русской прозы XIX века.
3. Феномен Н. Гоголя в русской литературе.
4. Проза Тургенева.
5. Достоевский и художественные принципы полифонического романа.
6. Л. Толстой и жанр эпопеи.
7. Чехов и эстетика «беспристрастия». Драматургия Чехова.
8. Творчество Р. Тагора, Фтабатэй, Симэйя, Лу-Синя как представителей восточных прозаических жанров XIX века.

Русская классическая литература XIX века – наиболее значительный вклад российского искусства в мировую сокровищницу культуры. Во второй половине XIX века русская литература не просто выходит на международную литературную арену, но и завоевывает лидерские позиции в ряду европейских литератур. Л. Н. Толстой уже при жизни (а Ф. М. Достоевский и А. П. Чехов вскоре после их преждевременной смерти) приобрели репутацию крупнейших писателей Европы. Русская литература постоянно расширяла освоение тех пластов жизни, из которых черпала темы и сюжеты своих произведений и все глубже проникала во внутренний мир человека, в тайны его души.

Родоначальниками русского романтизма принято считать В. Жуковского и В. Батюшкова. Достижением русского романтизма явился тип романтической поэмы, построенной на взаимодействии текстов различного характера, объема и стиля. Расцвет романтизма в России пришелся на первую треть 19 в., значительный и яркий период русской культуры. Он связан с именами В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, М. Ю. Лермонтова, К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера, А. И. Одоевского, Е. А. Баратынского. В начальный период, прежде всего в поэзии Жуковского и Батюшкова. Если в творчестве **Жуковского** сильны традиции сентиментализма, то поэзия П. А. Вяземского, юного Пушкина отдают дань анакреонтической "легкой поэзии". Романтизм этого периода достиг своей вершины в творчестве **А. С. Пушкина**, когда он

пребывал в южной ссылке. После 1825 г. русский романтизм изменяется. Поражение декабристов стало переломным моментом в жизни общества. Романтические настроения усиливаются, но акценты смещаются. Противопоставление лирического героя и общества становится роковым, трагическим. **Творчество М.Ю.Лермонтова** стало вершиной этого периода. Завершающей романтическую традицию в русской литературе можно считать философскую лирику **Ф.И.Тютчева**. В ней он продолжает две линии - русского философского романтизма и классицистической поэзии.

Поэзия А.Фета. Творчество Афанасия Афанасьевича Фета знаменует новый этап в развитии русской романтической поэзии. В основе поэтики Фета — особая философия, выражающая зримые и незримые связи человека и природы (циклы «Весна», «Лето», «Осень», «Снега», «Гадания», «Вечера и ночи», «Море»).

Особенности русской прозы 19 века. История русской литературы XIX века — это история смены жанров и стилей. От почти безусловного господства поэзии в начале и в первой трети XIX столетия русская литература неуклонно двигалась к прозе. Торжество повествовательных форм отмечена последняя треть века. В творчестве Л.Толстого и Достоевского окончательно «созревает» русский роман в его классическом понимании. Русская литература, преодолев в ходе своего движения жанровое мышление, перешла к мышлению стилями, как это наглядно выступает в творчестве Пушкина, Лермонтова и Гоголя, а во второй половине XIX века утвердила господство индивидуально-авторских стилей, когда каждый писатель мыслит в духе индивидуальной стилистической системы.

Феномен Н.Гоголя в русской литературе. Художественные произведения Гоголя — это один из самых изумительных, неожиданных, оригинальных миров, когда-либо созданных художником слова. Это величайший русский писатель. Его проза никогда не бывает пустой. Она всегда живет и вибрирует живой речью. Другая важная черта гоголевского гения — необычайная острота и живость его зрения.

Проза Тургенева И.С. И.С. Тургенев принадлежит к тем писателям, которые внесли особенно заметный вклад в развитие русской классической литературы второй половины XIX в.

"Отцы и дети" — одна из вершин художественного мастерства писателя. Два последних романа Тургенева отличаются подчеркнутой идеологической заостренностью. Тургенев был мастером самых различных литературных жанров, но он вошел в историю мировой литературы прежде всего как один из создателей русского реалистического романа. В истории русской литературы Тургенев связывает эпоху Пушкина, Лермонтова и Гоголя с реализмом конца XIX — начала XX в.

Достоевский и художественные принципы полифонического романа. Достоевский Федор Михайлович (30.10.1821 года — 28.01.1881 года). Достоевский вошел в историю русской и мировой литературы, прежде всего как автор замечательных романов, ставших весьма заметным явлением в истории этого жанра. Его романы отличались проникновением в глубины человеческой

души и постижением социальной природы общества. Для них характерны стремительность развития действия, необычность происшествий.

Он создал такие духовные ценности, которые сохраняют непреходящее значения и для нас сегодня. Речь идет не только о художественном совершенстве, о мастерстве психологического анализа, а и о тех прогнозах и уроках, которые содержатся в его произведениях.

"Преступление и наказание" оказался первым в ряду пяти крупных романов Достоевского ("Бесы", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Подросток") Как и большинство романов писателя, он может быть отнесен к жанру романов социально-философских. В столкновении разных идей и убеждений писатель стремится найти ту высшую правду, ту единственную идею, которая может стать общей для всех людей.

Итоговым произведением Достоевского стал его роман «Братья Карамазовы» - произведение, в котором художественное воплощение получили многие идеи его творчества.

Важнейшая особенность романа Достоевского «Братья Карамазовы» -- полифонизм, открытый М.М.Бахтиным, -- множественность субъектов сознания, самостоятельность голосов, не приведенных к одному идеологическому знаменателю; «независимость» героев в отношении к автору.

Л.Толстой и жанр эпопеи. Известный русский критик В.В.Стасов писал: "Лев Толстой поднялся до такой высокой ноты, какой ещё никогда не брала русская литература..." Имя Толстого ещё при жизни писателя приобрело всемирную известность. Жанр «Войны и мира» необычен. Сам Толстой отказывался от жанрового определения своего величественного произведения, предпочитая иногда называть его просто «книгой».

Главная идея произведения, его основная мысль есть, по словам самого писателя, «мысль народная».

«Нравственная чуткость Толстого, — пишет Е.А. Маймин, — заставляет его изображать героев — и положительных, и отрицательных — в свете своего идеала. Он не любит тех своих героев, в которых отсутствует жизнь, неповторимая личность. В то время как его любимые герои — люди движущиеся, люди пути, нелюбимые — напротив, внутренне неподвижные, безличностные, без пути».

Система образов романа основана на четкой и последовательной антитезе народности и антинародности, нравственного и безнравственного, человеческого и бесчеловечного.

Чехов и эстетика «беспристрастия». **Драматургия Чехова.** А.П.Чехов (1860-1904). А.П. Чехов по праву призван корифеем русской классики, связующим звеном между ее Золотым и Серебряным веком. Своими рассказами Чехов создал так называемый «микророман» с открытым финалом, когда завершенность мысли рассказа налицо, а завершенности фабулы нет, потому что события не исчерпали поставленной проблемы и побуждают читателя к дальнейшим размышлениям над ней, выводящим нередко на важнейшие проблемы бытия. Это открытие подхвачено мировой литературой, но достижений Чехова не превзошел пока никто.

Драматургия. Новаторство Чехова особенно проявилось в его драматургии. Классические пьесы Чехова, написанные в период творческой зрелости, -- это «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1897), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1904). По жанру – это психологические драмы или лирические комедии (вопрос о жанре чеховских пьес всегда был предметом спора критиков и литературоведов).

Творчество Р.Тагора. Тагор получил Нобелевскую премию по литературе в 1913 г. "за глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление, ставшее, по его собственным словам, частью литературы Запада". В своей речи представитель Шведской академии Харальд Йерне отметил, что "наибольшее впечатление на членов Нобелевского комитета произвели "Жертвенные песни"". Йерне также упомянул английские переводы других, как поэтических, так и прозаических, произведений Тагора, которые в большинстве своем были опубликованы в 1913 г. Заметив, что стихи Тагора "наполнены общечеловеческим смыслом", Йерне назвал поэта "фигурой, сближающей мир Востока и Запада".

Творчество Лу-Синя. ЛУ СИНЬ (наст. имя — Чжоу Шу-жэнь; 25.IX.1881, Шаосин, — 19.X.1936, Шанхай) — кит. писатель, публицист и литературовед. Родоначальник совр. нац. лит-ры.

Мн. рассказы Л. С. посвящены интеллигенции. Здесь и смельчаки, способные пойти на смерть ради своего народа (Ся Юй из рассказа «Снадобье»), и просто умные люди, понимающие величие простого человека («Маленькое происшествие»), и симпатичные, но жалкие старые книжники («Кун И-цзи», «Блеск»), и модернизированные приспособленцы вроде Фан Сюань-чо из «Праздника лета».

Большое место в творчестве Л. С. занимают стихотворения в прозе, объединенные в сб. «Дикие травы» (1927) и напоминающие аналогич. произв. И. С. Тургенева., заставляя их думать и говорить — иногда разумнее и тоньше, чем люди.

Гуманистич. и самобытное творчество Л. С. приобрело широкую популярность в Китае. Его соч., особенно «Подлинная история А-Кью», переведены на мн. языки мира. На рус. яз. выпущено 4-томное Собр. соч. Л. С., более ста отд. переводов.

Основная литература

1. Всеобщая история литературы. Автор-составитель А.Терехова. – М., 2009. – С. 419 – 540.
2. Кулешов В.И. История русской литературы 19 века. 70 – 90 – е годы. – М., 2008. – С. 56 – 324.
3. Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ.- М.:Прогресс, 1992. – С. 5 – 440.
4. Позднеева Л., Лу Синь, М., 2007. – С. 7 – 179.

Дополнительная литература

5. Позднеева Л. Лу Синь. Жизнь и творчество, М., 2006. – С. 3 – 138.

6. Сорокин В. Ф. Формирование мировоззрения Лу Синя - М., 2005. – С. 4 – 154.
7. Петров В., Лу Синь, М., 2006. – С. 3 – 128.

Тема: Духовно-исторические основания литературы XX века и ее существенные черты

План

1. Литературные процессы первых двух десятилетий народов СССР.
2. Советская литература и ее методология.
3. Метод соцреализма и свобода творчества.
4. Кризис гуманизма в его классических ренессансно-просветительских формах в осмыслении русских и зарубежных писателей и философов.

Литературные процессы первых двух десятилетий. Двадцатый век в истории русской литературы – самый драматичный и наиболее насыщенный событиями и направлениями период. Двадцатый век изменил понимание сущности литературы, вписал в более масштабный контекст вопросы любви, смерти, предназначения человека, перспектив развития искусства.

Так сложилось в истории русской литературы, что рубежи столетий оказывались для нее временем небывалых взлетов, связанных с социальными и духовными потрясениями. Если рубеж 18-19 веков был временем зарождения Золотого века русской литературы, то рубеж 19-20 столетий получил в истории литературы название **«Серебряный век»**. Это время проходило под знаком «переоценки ценностей» — как в науке, так и в искусстве. -1900).

Бурные духовные искания русской интеллигенции, взлет творческих сил, обострение религиозно-мистической чувствительности — все это были признаки явления, которое Н.А. Бердяев назвал **русским духовным ренессансом**.

Наиболее значительным направлением Серебряного века стал символизм, становление которого проходило под знаменем идей Вл. Соловьева. Распад символизма в 1910 году привел к возникновению новых модернистских течений: акмеизма, эгофутуризма, кубофутуризма, имажинизма, новокрестьянской поэзии, импрессионизма.

Все эти течения просуществовали недолго, зато дали дорогу в «большую литературу» Н.С. Гумилеву, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштаму, В.В. Маяковскому, Б.К. Зайцеву, С.А. Есенину, М.А. Волошину и др.

Развитие русской литературы в 1890-1921 гг.

В русле реализма	В русле модернизма
Проза и драматургия А.П. Чехова	<u>Символисты:</u> В.Я. Брюсов, Д.С. Мережковский, Н.М. Минский, З.Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб, И.Ф. Анненский, Эллис, А. Белый, А.А. Блок, В.И. Иванов, М.А. Кузмин
Проза и драматургия Л.Н. Толстого	
Проза А.И. Куприна	
Проза И.С. Шмелева	
Поэзия и проза И.А. Бунина	<u>Акмеисты:</u> Н.С. Гумилев, С.М. Городецкий, А.А. Ахматова, Вл. Нарбут, О.Э. Мандельштам, М. Зенкевич
Проза Б.К. Зайцева	
Проза и драматургия М. Горького	
Проза и драматургия Л.Н. Андреева	<u>Футуристы:</u> а) Кубофутуристы: Д.Д. Бурлюк, В.В. Маяковский, А.Е. Крученых, В.В. Хлебников, В.В. Каменский.
Проза А.М. Ремизова	
Творчество «сатириконцев» А.Т. Аверченко, Н.А. Тэффи	
Проза В.Г. Короленко	б) Эгофутуристы: И.В. Северянин, И. Игнатъев, К. Олимпов в) «Центрифуга»: Б.Л. Пастернак, Н. Асеев
Проза В.В. Вересаева	
Проза А.С. Серафимовича	<u>Новокрестьянские поэты:</u> С.А. Клычков, П.В. Орешин, С.А. Есенин, Н.А. Клюев
	<u>Имажинисты:</u> А. Мариенгоф, В. Шершеневич, С.А. Есенин
<u>Независимые поэты:</u> М.А. Волошин, В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева	

Советская литература и ее идеология. Октябрьская революция 1917 года, а также смерть в 1921 году Гумилева и Блока подвели черту под историей литературы Серебряного века. Русская советская литература состоялась как неповторимый феномен. Тесные рамки единственного метода литературы и критики — социалистического реализма — послужили причиной внутренней **раздробленности советской литературы**: с одной стороны существовала благонадежная «официальная» литература, с другой — литература «потаенная», которая не укладывалась в прокрустово ложе соцреализма.

Поэтому произведения многих талантливых писателей, оставшихся в СССР, почти не публиковались при их жизни. Произведения Булгакова, Платонова, Замятина, Ахматовой, Пастернака, пришедшие к читателю лишь в 1980-е годы, а также произведения литературы русского зарубежья составили огромный пласт «возвращенной литературы».

Метод соцреализма и свобода творчества. Революция октября 1917 года, гражданская война, а затем приход к власти большевиков остро поставил вопрос, сформулированный М. Горьким: «С кем вы, мастера культуры?» (так называлась статья писателя, опубликованная в 1932 году). Иными словами, речь шла об отношении писателей к новой власти и о готовности с ней сотрудничать. О такой готовности практически сразу заявили авторы, приобретшие известность к 1917 году:

- М. Горький,
- А.А. Блок (в статье «Интеллигенция и революция» он призывал «всем сознанием» слушать «музыку революции»),
- В. Я. Брюсов, вступивший в 1920 году в ряды ВКП (б),
- А.С. Серафимович,
- С.А. Есенин,
- В.В. Маяковский.

В начале 1920-х годов с фронтов гражданской войны возвращаются те, кому суждено будет стать известными писателями:

- Д. Фурманов,
- Вс. Иванов,
- М.М. Зощенко,
- К.А. Федин,
- И.Э. Бабель,
- М.А. Булгаков.

Идейной основой для формирующейся советской литературы стала [статья В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»](#).

Одной из ведущих в литературе этого периода становится **тема интеллигенции и революции, интеллигенции и гражданской войны**. Она звучит в таких крупных произведениях, как «Конармия» Исаака Бабеля, «Разгром» Александра Фадеева, «Как закалялась сталь» Николая Островского, в первой части «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Наиболее объективно эта тема представлена у Бабеля в цикле рассказов «Конармия», где выражение авторской позиции сведено к минимуму, но показана жестокость гражданской войны, нравственная деградация людей, вынужденных убивать друг друга. Поэтому история гражданской войны для главного героя и рассказчика «Конармии» Кирилла Лютова – это «летопись будничных злодеяний».

В 1922 году учреждён Главлит – Главное управление по делам литературы и издательств, организация, занимавшаяся цензурой художественных произведений и охраной государственной тайны. В декрете о создании Главлита были сформулированы общие принципы, которыми нужно было руководствоваться при запрещении издания или распространении произведений:

- агитация против Советской власти,

- разглашение военной тайны республики,
- возбуждение общественного мнения путём сообщения ложных сведений,
- возбуждение националистического и религиозного фанатизма,
- порнографический характер.

Запрещённые книги отправлялись в спецфонд Библиотеки имени Ленина, и за годы советской власти таких книг накопилось несколько десятков тысяч наименований.

Главлит в среде диссидентов называли «Министерством правды» по аналогии с организацией, описанной в романе Оруэлла «1984». Деятельность Главлита была прекращена лишь в 1991 году.

Кризис гуманизма в его классических ренессансно-просветительских формах в осмыслении русских и зарубежных писателей и философов.

В статье «Интеллигенция и революция» (начало 1918 г.) и докладе «Крушение гуманизма» (апрель 1919 г.) **Блок** довел свои выводы до логического конца. Четыре последних века, писал он, Европа развивалась под знаком гуманизма, лозунгом которого был человек, свободная человеческая личность. Но в тот момент, когда личность перестала быть главным двигателем европейской культуры, когда на арене истории появилась новая движущая сила — массы — наступил кризис гуманизма.

Томас Манн (1875 – 1955). Манн выдвигает концепцию «бюргерской культуры», которую он определял как высоко развитую стихию жизни, некое суммарное определение европейской гуманистической культуры. Художественный синтез идей Т. Манна оформляется в метод «гуманистического универсализма», т.е. восприятия жизни во всей ее многогранности.

Н.Бердяев (1874 – 1948). У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству («Философия свободы» и «Смысл творчества»): единственный механизм творчества — свобода.

Испанский философ **Хосе Ортега-и-Гассет** (1883 – 1955). В центре внимания Ортега-и-Гассета стояли социальные проблемы. В своих работах «Дегуманизация искусства» (1925) и «Восстание масс» (1929) учёный впервые в западной философии изложил основные принципы доктрины «массового общества», под которым он понимал духовную атмосферу, сложившуюся на Западе в результате кризиса буржуазной демократии, бюрократизации общественных институтов, распространения денежно-меновых отношений на все формы межличностных контактов.

Складывается система общественных связей, внутри которой каждый человек чувствует себя статистом, исполнителем извне навязанной ему роли, частицей безличного начала — толпы.

Р.Гвардини. Романо Гвардини (1885-1968) — немецкий философ и теолог итальянского происхождения. По убеждению Гвардини, современная индустриальная цивилизация и порождаемая ею огромная техническая сфера несовместимы с идеей саморазвивающейся творческой личности или

автономного субъекта. Они порождают особый тип человека, отличный от прежде существовавших.

Таким образом, хотя философ подвергал достаточно жесткой критике современное ему общество, он не был пессимистом.

Основная литература

1. История русской литературы: XX век. Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. – М., 2009. – С. 6 – 358.
2. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков. – М., 2008. – С. 5 – 420.
3. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX в. – М., 2007. – С. 37 – 96.

Дополнительная литература

4. Зарубежная литература XX века. Под ред В.М.Толмачева. – М., 2004. – С. 3 – 631
5. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX вв. – М., 2007. – С. 4 – 342.

Тема: Культурный нигилизм авангарда и творчество писателей Востока

План

1. Наследники классического реализма.
2. Литература как отражение эпохи мировых войн и социальных катаклизмов (Р.Роллан, Д.Голсуорси, С.Цвейг, Т.Драйзер).
3. Художественный проект и художественная стратегия «высокого модернизма». Г.С.Элиот, Д.Джойс.
4. Специфика художественной интерпретации мифа в литературе XX века.
5. Восточная литература XX века (Н.Хикмет, Акутагава Рюноске, Кавабата Ясунари, Икбал, Премчанд).
6. Казахская литература в контексте культурно-исторических особенностей советской литературы.

Перед писателями-реалистами на рубеже 19 – 20 веков встала задача найти адекватные средства для глубокого анализа новой действительности. Постепенное перерастание капитализма в империализм и связанное с этим обострение классовых противоречий — наиболее характерная тема, нашедшая освещение в реалистической литературе.

Философская мысль в этот период колеблется от позитивизма к иррационализму. Меняется и литературный фон. Реализм отстаивает свои принципы не в борьбе с классицизмом или романтизмом, а полемизируя с натуралистами, символистами, разного рода декадентскими школами.

В критическом реализме выделяются четыре ведущие линии: социально-психологическая (Г. де Мопассан, Т.Гарди, Д.Голсуорси, Г.Джеймс, Т.Драйзер,

К.Гамсун, А.Стриндберг, ранний Т.Манн, Р.Тагор и др.); социально-философская (А.Франс, Б.Шоу, Г.Уэллс, К.Чапек, Акутагава Рюноске и др.); сатирико-юмористическая (ранний Г.Манн, Д.Мередит, М.Твен, А.Доде и др.); героическая (Р.Роллан, Д.Лондон).

В целом реализм на рубеже веков отличается открытостью границ, испытывает влияние и вбирает в себя черты всех основных художественных методов эпохи, сохраняя главное качество — характер типизации. Глубокая внутренняя перестройка реализма была связана с экспериментом, смелым опробованием новых средств. Качественно углубляются основные достижения критического реализма предыдущих периодов — психологизм, социальный анализ, расширяется сфера реалистического отображения, на новую художественную высоту поднимаются жанры новеллы, романа, драмы. Этот этап развития критического реализма выступает как переходный период, в котором закладываются основные отличия реалистической литературы XX в. от критического реализма XIX в.

Ромен Роллан (1866—1944) — французский писатель, в чьем творчестве дано осмысление человека и мира в героических тонах.

Черты романтизма в значительной мере сохраняются в реалистических произведениях Роллана, ибо он одержим поисками утраченного в империалистическую эпоху героического начала.

В 1914 г. Роллан закончил повесть «Кола Брюньон» (опубликована в 1918 г.) — шедевр французской литературы, связанный с народной традицией и исполненный оптимизма.

Роллан оказал мощное влияние на современный литературный процесс. В романе «Жан Кристоф» он подвел итог развития двух крупнейших направлений XIX в. — критического реализма и романтизма, синтезировав их лучшие, наиболее сильные черты, расширив возможности реализма, продемонстрировав ряд его новых качеств, характерных для XX в. (форма романа-потока и др.).

Джон Голсуорси (1867—1933) — английский писатель-реалист, автор 20 романов, 27 пьес, 3 сборников стихов, 173 новелл, 5 сборников эссе. Широкое признание к нему пришло после выпуска в одном томе «Саги о Форсайтах» (1922) — грандиозной эпопеи-хроники о судьбах многочисленных представителей семьи крупных буржуа Форсайтов.

Среди блестящих мастеров биографического жанра — австрийский писатель **Стефан Цвейг (1881 —1942)**. Ему принадлежат биографические эссе о Верхарне (1917), Роллане (1921), биографический цикл «Строители мира» (опубл. 1920—1928), в который входят очерки о Достоевском, Диккенсе, Клейсте и др. Около 30 лет Цвейг работал над биографией Бальзака («Бальзак», неоконч., опубл. посмертно, в 1946 г.). Большой интерес представляют биографические романы Цвейга «Жозеф Фуше» (1929), «Мария-Антуанетта» (1932), «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1934), «Мария Стюарт» (1935), «Магеллан» (1938), «Америго» (опубл. посмертно, в 1942 г.).

Теодор Драйзер (1871 — 1945) — один из крупнейших американских писателей-реалистов. Среди выдающихся произведений Драйзера — романы «Дженни Герхардт» (1911), романский цикл «Трилогия желания» («Финансист»

(1912); «Титан» (1914); «Стоик», неоконч., опубл. посмертно, в 1947), «Гений» (1915), «Американская трагедия» (1925). **Художественный проект и художественная стратегия «высокого модернизма».** Модернизм XX в. выступает как новая модель художественного творчества. Модернизм — общее название разнородных направлений, объединенных своей противопоставленностью реалистической и романтической моделям (а также связанным с ними натурализму, символизму, неоромантизму), стремлением разрушить формы искусства, воспринимаемые в начале XX в. как слишком традиционные, консервативные, мертвые, и создать новый художественный язык, чтобы отразить тотальную переоценку ценностей человечества. Его характер тесно связан с общей культурной ситуацией рубежа XIX—XX вв. — переходного периода, отмеченного множественностью и пестротой подходов, мозаичностью научного знания и культурных явлений в целом, разрушением старых систем, казавшихся незыблемыми, открытостью новых научных и художественных систем, позволяющей им соединяться в различных сочетаниях (от эклектизма до синтеза), переоценкой культурных ценностей, ощущением неустойчивости, призрачности мира и страстным желанием найти первоначала как мироздания, так и человеческого существа.

Философские и психологические основы модернизма. К этим основам прежде всего относятся интуитивизм А. Бергсона и Б.Кроче, психоанализ З.Фрейда, аналитическая психология К.Г.Юнга, экзистенциализм М.Унамуно, Н.Бердяева, К.Ясперса, М.Хайдеггера, Ж. П.

Джеймс Джойс (1882—1941) — ирландский писатель, один из признанных «отцов» модернизма. Сартра, А. Камю, феноменология Э. Гуссерля и др. Его роман «Улисс» — наиболее полное воплощение нового понимания задач литературы, психологического анализа, литературной техники, характерных для XX в., своего рода «евангелие модернизма».

Томас Стернз Элиот (1888 — 1965) — англо-американский поэт и критик. Уже в этом раннем произведении ощущается глубокое разочарование в возможностях человека. Философская глубина и художественная выразительность поэтической манеры определили отношение к Т.С.Элиоту как к самому значительному англоязычному поэту XX в.

Специфика художественной интерпретации мифа в литературе XX века. Мифы XX в. отличаются от древних мифов тем, что вера в них (если не идет речь о примитивном, наивном восприятии литературы) — это лишь игра. И по форме это имитация в соответствии с инвариантными моделями древности, что тоже соответствует игре.

Восточная литература XX века (Н.Хикмет, Акутагава Рюноске, Кавабата Ясунари, Икбал, Премчанд).

Назым Хикмет Ран (тур. Nâzım Hikmet Ran, 20 января 1902, Салоники — 3 июня 1963, Москва) — турецкий поэт, писатель, сценарист, драматург и общественный деятель. Основоположник турецкой революционной поэзии. Коммунист с 1922 года. Лауреат Международной премии Мира (1950).

По значимости для турецкой поэзии сравним с А. С. Пушкиным, по словам Хакана Аксая: «У них — Пушкин, у нас — Назым».

Неотъемлемая содержательная особенность поэзии Хикмета — социально-революционный пафос и мотивы единения с соотечественниками из низших народных слоев.

Акутагава Рюноскэ. «Он родился в Токио утром 1 марта 1892 года, или, по старинному времяисчислению, в час Дракона дня Дракона месяца Дракона, и потому его нарекли Рюноскэ, ибо «смысловой» иероглиф этого имени «рю» означает «дракон». Первые рассказы Акутагавы «Ворота Расёмон» (1915) и «Нос» (1916) заставили говорить о появлении нового талантливой автора.

Акутагаве удалось передать трагическое и расколотивое мироощущение человека 20 в., увязав его с историческими и культурными аналогами из других географических, исторических и культурных пластов, таким образом вписав его в общемировую культурную перспективу.

Он остается непревзойденным мастером короткого рассказа, традиции которого имеют в Японии глубокие и древние корни. Его короткая жизнь оставила неизгладимый след в литературной жизни не только Японии, но и всего мира.

Кавабата Ясунари (1899 – 1972) .

В 1968 г. К. получил Нобелевскую премию по литературе «за писательское мастерство, которое передает сущность японского сознания». Будучи первым японским писателем, получившим Нобелевскую премию, К. в своей речи сказал: «Всю свою жизнь я стремился к прекрасному и буду стремиться до самой смерти». С типично японской скромностью он заметил, что не понимает, почему выбор пал именно на него; тем не менее он выразил глубокую благодарность, сказав, что для писателя «слава становится бременем».

В романах К., которые отличаются вторым планом и недоговоренностью, переплетаются модернистские приемы и элементы традиционной японской культуры.

Основная литература

1. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2008. – С. 400 – 483.
2. Зарубежная литература XX века. Под ред. В.М.Толмачева. – М., 2009. – С 7 – 78.

Дополнительная литература

3. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX веков. – М., 2006. – 5 – 435.
4. Радий Фиш. Назым Хикмет. М. Молодая Гвардия, серия ЖЗЛ (448). – М., 1968. – С. 4 – 304.
5. Литература Востока в новейшее время. – М., 2007. – С. 5 – 245.

Тема: Литературоведение и критика в XX веке

План

1. Антиутопия.

2. От «новой критики» до «деконструкции» Ж.Деррида.
3. Контркультура.
4. Эмиграция как культурный феномен XX века.
5. Русское присутствие на западе. Американцы в Европе.

Антиутопия смотрит со стороны человека, исходя из принципа, который можно описать знаменитым «не хлебом единым» - человек больше своих общественных инстинктов и физиологических потребностей, и сущность человека не в том, что он есть животное общественное, а том, что он есть животное эмоциональное, творчество и свободное. Именно эти три принципа чаще всего и приносятся в жертву идеальной государственной системе.

Олдос Хаксли (1894-1963) Его антиутопия «О дивный новый мир...» - один из возможных взглядов на взаимодействие этих двух культур, вернее, двух миров. «О дивный новый мир...», написанный в 1931, - это антиутопия, которую теперь даже назвать антиутопией, потому что в ней почти все счастливы.

«1984» **Оруэлла** — возможно, самая страшная антиутопия в своем пессимистическом взгляде на человека. Название «1984» — переставленные местами цифры года, в который Оруэлл написал этот роман: 1948. В романе Оруэлла до невыносимой напряженности доведены черты полицейского тоталитарного государства, каким он видел Советский Союз — но действие романа происходит в Лондоне. озабоченного проблемой выживания.

От «новой критики» до «деконструкции» Ж.Деррида. «Новая критика» (англ. «new criticism»), течение в американской литературной критике и литературоведении; сформировалось в США в 30-е гг. 20 в. под влиянием английских критиков А. Ричардса (интерпретация с точки зрения семантики), У. Эмпсона (множественность смысловых пластов текста), философа Т. Хьюма, поэтов Т. С. Элиота и Э. Паунда. ««Новая критика»» выступала против литературы социально-критической направленности, а также против социологического и марксистского литературоведения. «Новая критика»» игнорирует его социально-исторический генезис и общественную направленность, а также сознательную целевую установку автора и его личность в социально-биографическом аспекте.

Деконструкция - направление постмодернистского критицизма, связываемое с работами Деррида. Являясь попыткой радикализации хайдеггеровской деструкции западноевропейской метафизики, Деконструкция имеет целью не прояснение фундаментального опыта бытия, но всеобъемлющую негацию понятия бытия как такового. Деконструкция постулирует принципиальную невозможность содержательной экспликации бытия: тематика субъективирующей интериоризации не случайно является для нее главной.

Контркультура. Контркультура — специфический вид субкультуры. С точки зрения культурологии, контркультура — это течение, которое отрицает ценности доминирующей культуры.

Контркультура, как правило, не просто имеет парадигму, отличающуюся от парадигмы доминирующей культуры, но и явным образом противопоставляет себя доминирующей культуре, ставит под сомнение господствующие культурные ценности, нормы и моральные устои, создаёт свою собственную систему норм и ценностей.

Эмиграция как культурный феномен XX века.

Основная литература

1. Луков В.А. История зарубежной литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2009. – С. 400 – 419.
2. Зарубежная литература XX века. Под ред. В.М.Толмачева. – Москва, 2008. – С. 567 – 590.
3. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 2007. – С. 6 – 199.
4. Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму. – М., 2008. – С. 5 – 181.

Тема: Современный литературный процесс

План

1. Художественно-философское пространство экзистенциальной литературы.
2. Эстетика и философия абсурда.
3. Эстетика «нового романа».
4. Ориентализм.
5. Эстетика «нового журнализма».
6. Литература постмодерна. Стратегии постмодерна.
7. Барт и смерть автора.
8. Мир как текст. Текст и гипертекст.

Художественно-философское пространство экзистенциальной литературы. Экзистенциализм как философско-литературное направление складывается во Франции в 30-е годы и перестает существовать в 50-е. Предметом философских размышлений становится личность и ее выбор. Жизнь трактуется как абсурд, т. к. управляется смертью.. Экзистенциалисты отвергают общепринятую мораль и создают собственные нравственные императивы: центральным понятием экзистенциалистской этики является свободный выбор, т. е. выбор личности в соответствии с экзистенциальными понятиями о добре и зле. Свободный выбор обычно делается в «пограничной ситуации», т. е. на грани смертельного риска.

Эстетика и философия абсурда. Абсурд (от лат. *absurdus* — нелепый) — нелепость, бессмыслица. С точки зрения литературоведения это особый стиль написания текста, для которого характерны подчёркнутое отсутствие причинно-следственных связей, гротескная демонстрация нелепости и бессмысленности человеческого бытия.

Абсурд в литературе. Литература абсурда - это стиль или лейтмотив в литературе, характерной особенностью которого является демонстрация бессмысленности, парадоксальности, нелепости и даже комизма привычных жизненных условностей, правил и законов, при помощи игры логическими значениями, описаний механистичности, бесцельности существования человека, обличения недопонимания между отдельной личностью и обществом. Возможны и другие способы выражения.

Наиболее известными представителями литературы абсурда являются Франц Кафка, Сэмюэль Беккет и Эжен Ионеско.

Эстетика «нового романа». Новый роман (или "антироман") - понятие, обозначающее художественную практику французских писателей поставангардистов 1950 - 1970-х гг.

Лидер направления - французский писатель и кинорежиссер Ален Роб-Грийе. Основные представители Н. р. - Натали Саррот, Мишель Бютор, Клод Симон.

Писатели Н. р. провозгласили технику повествования традиционного модернизма исчерпанной (см. принципы прозы XX в.) и предприняли попытку выработать новые приемы повествования, лишённого сюжета и героев в традиционном смысле. Писатели Н. р. исходили из представления об устарелости самого понятия личности как оно истолковывалось в прежней культуре - личности с ее переживаниями и трагизмом. Основой художественной идеологии Н. р. стали "вещизм" и антитрагедийность.

Н. р. - последняя предпостмодернистская попытка жестко организованной технической прозы, и хотя бы этим он родственен традиционному модернизму. Постмодернизм отказался и от этой технической сложности.

Ориентализм. Ориентализм — определённая тенденция в проявлениях той или иной культурной традиции (литература, живопись, исторические и этнографические концепции, и т. д.), опирающаяся по ряду признаков на экзотические относительно самой этой традиции особенности, свойственные восточному мировоззрению в тех или иных его формах. К ориентализму, благодаря этнографическим реалиям относят и следование североафриканским образцам (Магриб, к которому принадлежат все североафриканские

Теория ориентализма. Два полюса, два образа мышления, две культуры – Восток и Запад – мы привыкли противопоставлять их, разъединять, разделять. Восток преподносился как инертный и социально окостеневший. Такой «Восток» Э. Саид считал не более чем европейским мифом, не относящимся к эмпирической реальности.

Путь к решению существующих неразрешимых проблем по мнению Э.Саида состоял в пересмотре взглядов на восточную культуру и систему взглядов, приближение, соединение Востока с Западом.

Эстетика «нового журнализма». Концепция "нового журнализма" связана с деятельностью Джозефа Пулитцера, Уильяма Херста и Адольфа Окса. В своей издательской и редакторской практике они разработали и предложили американской прессе стандарты "нового журнализма", который имел как положительные, так и отрицательные аспекты.

Центр внимания перемещался с "факта" на "сюжет": репортер должен найти не столько свежий факт, сколько новый сюжет. Сочетание информативности и развлекательности — важный аспект "нового журнализма".

Литература постмодерна. Стратегии постмодерна. Постмодернизм - это не феномен литературы и не направление, а новая философско-эстетическая система мышления, возникающая на рубеже 70 - 80-х годов. Постмодернизм ставит под сомнение подлинность творческой самореализации. Модернистская оппозиция мир - творчество заменяется отношением художника с собственным творчеством. Творчество становится родственным критике и поэтике: оно «анатомирует, деконструирует и производит оценку прежнего искусства».

В постмодернистской литературе художественное пространство представляет коллаж цитат, обращение к чужому слову, включение в текст заимствований и реминисценций из широкого круга текстов, обыгрывание и трансформирование классических мотивов. Прибегая к подобному методу, постмодернисты пытаются возродить сюжет под видом цитирования других сюжетов и заново создать занимательность романа.

Барт и смерть автора. Постмодернистский писатель стремится разрушить стену, отделяющую искусство от развлечения, добраться до широкой публики».

Ж.-Ф. Лиотар в своей книге «Ситуация постмодернизма» (1984) утверждал, что существует только «прерывность, множественность, электика-политика языковых игр, которые пришли на смену традиционному описанию реальности». С изменением значения реальности изменяется роль автора в постмодернистской литературе. Автор как бы растворяется в читательской массе. Р. Барт и М. Фуко объявляют о «гибели автора всерьез».

Мир как текст. Текст и гипертекст. В отличие от авангарда (модернизма) постмодернизм не разрушает, а пытается создать текст, независимый от воли автора. Рассматривая мир как вечное становление, постмодернисты упраздняют не только автора, стиль, но и форму, так как считают, что «мир, созданный по правилам» - это мертвый мир. Текст в эстетике постмодернизма адекватен миру, т.е. вечному становлению. Цель текста - самораскрытие жизни.

Постмодернистская литература свидетельствует не о разрушении традиционных повествовательных структур и не об упадке, как об этом неоднократно пишут в отечественном литературоведении, а о новом витке, о новых возможностях в развитии романной структуры и формировании универсального, синтезирующего художественного языка.

Основная литература

1. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2008. – С. 400 – 420.
2. Зарубежная литература XX века. Под ред. В.М.Толмачева. – М., 2008. – С. 567 – 590.

3. Абсурд и вокруг: Сборник статей / Отв. ред. О. Буренина. М., 2007. – С. 5 – 227.
4. Токарев Д. Курс на худшее: абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета. М.2010. С 5 – 336.
5. Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма. — М., 2007. — С. 4 – 213.
6. Руднев В. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты / В. П. Руднев. – М., 2009. – С. 5 – 445.