

**УО «Витебский государственный университет им П.М. Машерова»
Кафедра литературы**

И.Л.Лапин

**ИСТОРИЯ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Учебно-методическое пособие

2012 г.

АВТОР:

И.Л.Лапин, профессор кафедры литературы УО «Витебский государственный университет им П.М. Машерова», кандидат филологических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Ю.В.Маханьков, проректор по учебной работе Государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования», кандидат филологических наук.

В.Ю.Боровко, профессор кафедры белорусской литературы УО «Витебский государственный университет им П.М. Машерова», доктор филологических наук, доцент.

Учебно-методическое пособие включает краткое, систематизированное изложение курса по истории зарубежной литературы; контрольные вопросы для самоподготовки и самопроверки, необходимую библиографию. Ориентировано на студентов дневной и заочной форм обучения по филологическим специальностям 1-21 05 02 Русская филология; 1-21 05 06 Романо–германская филология; 1-21 05 01 Белорусская филология.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	4
Античная литература.....	5
Литература Средневековья и Возрождения.....	28
Литература XVII–XVIII веков.....	49
Литература XIX века.....	61
<u>Раздел первый.</u> Литература первой половины века.....	62
<u>Раздел второй.</u> Литература второй половины века.....	81
Литература XX века.....	93
<u>Раздел первый.</u> Первая половина века.....	94
<u>Раздел второй.</u> Современность (конец 50-х гг. – начало XXI века)	107

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение истории зарубежной литературы базируется на таких периодах, как Античность, Средневековье и Возрождение, XVII-XVIII, XIX, XX и начало XXI веков. Программа рассматривает в динамике литературный процесс в различные исторические эпохи, основные литературные направления, течения, школы и литературные группы; традиции и новаторство. Особое внимание уделяется творческому пути классиков национальных литератур, литературным манифестам. С точки зрения теории литературы изучаются проблематика и поэтика этапных художественных текстов, специфика переводов текстов на белорусский и русский языки. Таким образом, мировая литература рассматривается в национальном культурном контексте.

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с наиболее значимыми памятниками зарубежной литературы, ведущими эстетическими явлениями исторических эпох, определить закономерности литературного процесса зарубежных стран как целостного явления, проследить актуальное движение сложившейся в культуре Западной Европы, США и Латинской Америки художественных и гуманистических ценностей.

В результате изучения дисциплины студент должен **знать:**

- важнейшие литературные направления, течения, школы и стили;
- литературные жанры, средства художественной выразительности;
- творчество крупнейших авторов, классиков национальных литератур;
- этапные художественные тексты;
- наиболее важные закономерности мирового литературного процесса.

уметь:

- атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его создания, авторства, соотнесенности с тем или иным литературным направлением, течением, школой, стилем;
- выявлять и анализировать философские, религиозные, политические и иные идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в произведении литературы;
- выявлять и анализировать средства художественной выразительности, использованные автором при создании литературного произведения.

Количество часов, отведенных учебными планами на изучение «Истории зарубежной литературы»:

Специальность	Количество часов			
	Всего	Аудиторных	Из них	
			Лекций	Практических занятий
1-21 05 02 Русская филология (по направлениям)	536	238	138	100
1-21 05 06 Романогерманская филология	458	222	136	86
1-21-05 01 Белорусская филология	532	238	168	70

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цели и задачи курса

Курс античной литературы открывает для студента историю всемирной, прежде всего западноевропейской, литературы и изучается на первом году обучения.

Основные **цели** при изучении курса: составить представление о художественном своеобразии античной литературы и условиях ее формирования и развития; на материале курса обеспечить основу для понимания последующего многовекового культурного процесса, способствовать осознанию художественной самоценности античной литературы и культуры, значимости её на современном этапе развития человечества.

О серьёзном интересе к античной литературе и культуре свидетельствуют многочисленные издания, подготовленные для современного читателя; драмы античных авторов, продолжающие идти на современной сцене; множась к концу XX века художественные интерпретации античных мифов и т.д. Значительно увеличился также объем изучения античной литературы и культуры в отдельных типах школ: в гимназиях, лицеях и др. Изучение курса предполагает непосредственную подготовку студента к одному из аспектов его будущей профессиональной деятельности.

Для достижения указанных целей студентам необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) ознакомиться с основным сводом античных мифологических сказаний и классическими произведениями античной литературы;
- 2) сформировать представления об историко-культурном контексте их возникновения и движения литературного процесса в античную эпоху;
- 3) изучить закономерности становления трех литературных родов и их основных жанровых разновидностей;
- 4) овладеть навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.);
- 5) выделить круг конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал "вечных", или "мировых" тем и образов;
- 6) сформировать навыки работы с исследовательской литературой, учебными пособиями, словарями-справочниками;
- 7) усвоить основные теоретические понятия, необходимые для понимания античной литературы и культуры в целом.

Сложность решения указанных задач связана с тем, что обучающимся явно недостает знаний из области древней истории, древних языков, нелегко продвигается чтение художественных текстов, нередко предлагаемых в переводах XIX и начала XX века. Поскольку изучение курса приходится на первый семестр учебы, его освоение сопровождается сложным процессом адаптации к вузовскому обучению.

По сложившейся традиции вначале изучается литература Древней Греции, а затем – Древнего Рима.

Периодизация греческой литературы

1. Архаический период (с древн. времен – VI в. до н.э.)
2. Классический (аттический) период (V – IV вв. до н.э.)
3. Эллинистический период (III – II вв. до н.э.)
4. Период римского владычества (I в. до н.э. – IV в.)

Периодизация римской литературы

I. Эпоха республики

1. Архаический период (V – III вв. до н.э.)
2. Раннелитературный период (III – II вв. до н.э.)
3. Начальный период классики (II – I вв. до н.э.)

II. Эпоха империи

1. Расцвет классики (30 г. до н.э. – 14 г.)
2. Период стабилизации империи (I – II вв.)
3. Период кризиса империи (III – IV вв.)

Примерная тематика лекций

1. Введение в курс. Определение античной литературы, ее периодизация. Греческая мифология и народная эпическая песня как предшественники эпоса.
2. Характер движения от фольклора к литературе. «Илиада» Гомера как героический эпос, мифологические, исторические, бытовые элементы в ее художественной структуре. Система персонажей.
3. «Одиссея» Гомера в сравнении с «Илиадой». Боги и герои в поэмах, характер их эпического содержания и героики.
4. Эпическая поэма «Труды и дни» Гесиода как дидактическая. Упадок героической поэмы, эпоса и переход к лирике. Жанровая дифференциация лирического рода.
5. Формирование театра и драмы как литературного рода. Жанровые различия драмы. Творчество Эсхила и Софокла как расцвет гражданской трагедии.
6. Еврипид – философ на сцене. Художественные открытия драматурга, его вклад в развитие жанра трагедии.

7. Аристофан как представитель серьезной древней аттической комедии. Специфика литературы эллинизма. Новоаттическая комедия. Александрийская поэзия.
8. Характер становления, периодизация древнеримской литературы. Периоды становления, расцвета, кризиса полисов и литературно-языковое развитие.
9. Период принципата Августа и расцвет поэзии. Своеобразие литературы императорского Рима.
10. Сатирическое мастерство Лукиана, параллельные биографии Плутарха. Античный роман и дальнейшее развитие жанра.

Примерная тематика практических занятий

1. Героический эпос в становлении художественной литературы.
2. Аттическая трагедия.
3. Древняя аттическая комедия.
4. Римский героический эпос.
5. Античный роман.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Устное народное творчество как начальный этап развития древнегреческой литературы. Особое значение мифологии как одной из форм коллективной духовной деятельности. Мифологическое мышление как ранняя стадия освоения мира, характеризующаяся преобладанием образных, чувственных представлений о природе и общественной жизни. Синкретизм мифа, сочетающего вымысел, веру и знание.

Эволюция мифологических представлений. Сотворение мира как процесс преобразования Хаоса в Космос. Доолимпийская мифология. Понятия о хтонизме, фетишизме, анимизме, зооморфизме и фитоморфизме. Сказания о титанах и борьбе титанов с олимпийцами. Олимпийский пантеон. Атрибуты богов. Боги и люди: герои как потомки от смешанных браков. Понятие о культурном герое и культурной направленности олимпийской мифологии. Мифология как "почва и арсенал" античного искусства.

Героический и дидактический эпос

Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея". Троянский цикл как мифологическая основа поэм. Исторические сведения о Трое. Время и место возникновения поэм. Опора на народную героическую песнь. "Гомеровский вопрос" в классической филологии. Понятие об эпосе как "примате общего над индивидуальным" (А.Ф. Лосев), проявляющемся в разных аспектах поэтики гомеровских поэм. Эпические герои "Илиады" и "Одисеи". Зарождение индиви-

дуальной характеристики в поэмах Гомера. Своеобразие эпического "психологизма": внешнее, вещественное изображение психики.

Композиционное своеобразие поэм. Принципы параллелизма и симметрии, действующие в композиции текстов. Проявление "хронологической несовместимости" при передаче одновременных событий. Обстоятельная деловитость, детальность, зримость гомеровских описаний. Хрестоматийные примеры "гомеровского раздолья": "каталог" кораблей, описание щита Ахилла и т. д. Прием "ретардации", проявляющийся в повествовании. "Объективность" авторской позиции. Эпические повторы в текстах, своеобразие эпитетов и сравнений. Живописность и пластика гомеровского эпоса.

Боги и люди в гомеровских поэмах. Тема единства человеческого жребия у Гомера. Образы гомеровских богов. Своеобразие решения темы "войны и мира" в поэмах. Стихотворный размер поэм, создающий эффект монументальности стиля.

Гомер в России. Гнедич и Жуковский как авторы "классических" переводов поэм. Белинский о народности и мировом значении гомеровского эпоса.

Дидактический эпос Гесиода. Поэмы Гесиода "Теогония" и "Труды и дни". Автобиографическое начало в поэмах. Новое представление о целях творчества у Гесиода. Картина происхождения мира и богов в "Теогонии". Значение поэмы как источника изучения мифологических представлений. Образ "железного века" в "Трудах и днях". Своеобразие стиля гесиодовских поэм.

Пародийная поэма "Война лягушек и мышей". Проблема авторства поэмы и времени ее создания. Пародия на старые образы как свидетельство потребности в новых художественных формах.

Становление басенного жанра. Басни Эзопа.

Лирика

Возникновение лирики как рода словесного творчества. Основные разновидности древнегреческого мелоса. Древнегреческая элегия и наиболее яркие ее представители: Тиртей, Солон, Феогнид и др. Древнегреческий ямб и его выражение в поэзии Архилоха. Сольная поэзия Сапфо, Алкея, Анакреонта. Вклад "сольных" поэтов в развитие поэтической строфики. Хоровая поэзия и ее жанры. Оды Пиндара. "Анакреонтическая" традиция в последующие эпохи.

КЛАССИЧЕСКИЙ (АТТИЧЕСКИЙ) ПЕРИОД

Развитие полисов и утверждение афинской рабовладельческой демократии. Греко-персидские войны и их роль в усилении полисного патриотизма. Восходящее развитие культуры после победы над персами. Акрополь как одно из высших достижений искусства рассматриваемой эпохи. Значительные достижения в области архитектуры, скульптуры, вазописи и т.д. Роль те-

атра в общественной жизни полиса. Устройство театра и театральных представлений.

Трагедия

Проблема происхождения трагедии. Роль ритуальных песен и игр в честь Диониса в генезисе жанра. Структура трагедии и роль хоровых партий в ней. Мифологическая основа трагической фабулы. Значение принципа трилогии. V век до н.э. как период наивысшего расцвета трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид — наиболее прославленные трагики, внесшие важный вклад в развитие жанра.

Эсхил как "отец трагедии", поэт эпохи греко-персидских войн и становления афинской рабовладельческой демократии. Героический, монументальный характер драмы у Эсхила. Глобальность конфликтов, представленных Эсхилом: человек и рок, человек и род, материнское и отцовское право, единовластие и демократия, преступление и наказание и т.д. Оценка Эсхила как "первого певца демократии" в европейской литературе.

Художественные особенности трагедии Эсхила: известная статичность действия, обширные метафорические партии хора, монолитность героев, значительная роль эпического элемента. Художественная значимость введения Эсхилом второго актера. Усвоение на этапе позднего творчества нововведений Софокла.

"Персы" как редкий случай трагедии, созданной не на мифологический, а на исторический сюжет. Прославление афинской демократии в трагедии. Своеобразие топоса и персонажей. Образ Саламинской битвы в трагедии.

"Прометей прикованный" как часть несохранившейся трилогии. Изменение замысла вследствие выделенности из трилогии. Конфликт между Прометеем и Зевсом и его истолкование. Гипотезы о характере несохранившихся частей. Образы остальных богов в трагедии как контрастирующие с главным персонажем. Значимость введения в действие эпизода с Ио. Хоровые партии и образ Океанид в трагедии. Прометей Эсхила и Прометей Гесиода. Эсхил у истоков высокого, героического истолкования "вечного" образа.

"Орестея" как единственный сохранившийся образец драматической трилогии. Установление значимости каждой из частей и связей между ними. "Агамемнон". Своеобразие темы войны в трагедии. Возросшее мастерство Эсхила в создании персонажей. Образы Агамемнона, Клитемнестры, Кассандры в трагедии. Образ хора и тема узурпации власти в финале первой части. "Хоэфоры". Выдвижение образов Ореста и Электры. Образ Ореста как мстителя поневоле. Роль стихомифии в сцене убийства матери. Эринии как сторонники материнского права. "Эвмениды". Путь страданий героя как путь к искуплению. Суд Афины и пафос ее монологов. Утверждение ценности мира и милосердия в финале трилогии. Идеологическое значение образа ареопага. Возросший динамизм действия в трилогии.

Софокл. Вклад драматурга в развитие драмы. Трагедия, "спустившаяся на землю". Человек и общество как главная проблематика, разрабатываемая

Софоклом. Введение третьего актера, сокращение партий хора. Изменения в составе хора и его роли в системе персонажей. Возросшее композиционное мастерство в трагедиях Софокла. Разрушение принципа трилогии и его идейные основания.

Трагедия "Антигона". Истолкование конфликта как противостояния вечного (божественного) нравственного закона, одобренного волей божества и приобретшего характер традиции, и указа властителя, отстаивающего писанные законы. Напряженность диалогов главных антагонистов. Образы Антигоны и Креонта. Роль образа Гемона в трагедии. Образ и функция хора.

Трагедия "Эдип-царь". Тема рока и человека в трагедии. Образ мора, отражающий эпоху "чумных эпидемий" в Древней Греции. Искусное построение действия. Сцены узнаваний и перипетий в трагедии. Аристотель об Эдипе как "образцовом трагическом герое". Символический смысл акта самоослепления Эдипа. Значение финальной песни хора.

"Эдип в Колоне" как предсмертное завещание Софокла. Тема искупления вины страданием. Образ Колона — родины поэта — в трагедии. Образы детей Эдипа в трагедии. Отражение пагубной борьбы за власть.

Еврипид. Драматургическая деятельность как отражение эпохи кризиса афинской демократии и усилившегося в обществе индивидуализма. Софистика и последствия ее распространения. Изменение характера конфликта в трагедиях Еврипида. Герой под бременем противоборствующих в его душе сил. Возросшая психологичность трагедий Еврипида. Роль монологов и диалогов у Еврипида.

Пренебрежение внешней стороной действия. Искусственные развязки в финалах ("бог из машины"). Возникновение "монодий" и снижение роли хора. Свободное обращение с мифом. Тема критического отношения к богам ("Беллерофонт"). Еврипид как "философ на сцене".

"Медея" Еврипида. Определённая «дегероизация» мифологических персонажей в лице Ясона. Изображение людей, "каковы они есть на самом деле". Власть страсти над человеком. Тяготение Еврипида к сильным женским характерам. Медея как своеобразное художественное воплощение тезиса "Человек есть мера всех вещей".

"Ипполит" как первая разработка конфликта, получившего впоследствии богатую драматургическую традицию. Люди и боги в трагедии. Драматизм образов Федры и Ипполита. Роль монологов Федры.

"Ифигения в Авлиде". Образцовый нравственный характер героини. Художественное новаторство в раскрытии образа: развитие характера, резкий перелом в состоянии героини. Сдержанная оценка Аристотелем характера Ифигении как "нелогичного".

Критическое отношение современников к Еврипиду как "нарушителю" законов жанра. Сниженный образ Еврипида в комедиях Аристофана. Влияние Еврипида на искусство последующей драмы по двум линиям: 1) в сторону формирования патетической трагедии больших, всепоглощающих страстей; 2) в сторону бытовой драмы, разрабатывающей бытовые, семейные проблемы и развивающей искусство характера.

Комедия

Проблема происхождения комедии. Структура комедии и роль хоровых партий в ней. Отражение в структуре комедии традиций культа Диониса и дионисий. Роль агона и парабасы в комедии. Древнеаттическая комедия как остросоциальная, политическая комедия, откликающаяся на злобу дня. Свобода насмешки над современниками, условный, фантастический характер фабулы, гротескность персонажей. Грубоватость "соленой" комедийной речи. Потасовки и перебранки в комедиях. Роль эксода.

Аристофан как "отец комедии", идеолог умеренно консервативных кругов. Отражение в комедиях Аристофана кризиса афинской государственности. Изобретательность драматурга в создании фабулы. Отклик на современные политические, философские, эстетические проблемы времени. Особое внимание в комедиях к теме войны и мира в связи с затянувшейся в Греции Пелопоннесской войной. Яркий, гротескный характер главных персонажей. Комедийная раскованность персонажей в речи и пластике. Своеобразие костюма и маски.

"Всадники". Тема власти и народа. Критика порочной деятельности демагогов и Совета пятисот в комедии. Образ Демоса. Его метаморфоза в финале и отражение в ней политических идеалов автора. Исторические лица в комедии. Роль детали в их узнавании. Комедийный характер агонев. Образ "политической кухни" в комедии. Гротескный образ Колбасника. Истолкование финала комедии.

"Облака". Критика софистической философии, господства ханжества и лицемерия в комедии. Образ Сократа. Сократ исторический и Сократ аристофановский. Агон Правды и Кривды в комедии. Проблема воспитания. Образы Стрепсиада и Фидиппида. Истолкование финальной сцены.

"Ахарняне", "Мир", "Лисистрата" - комедии, объединенные темой мира. Условный, фантастический характер сюжетов. Крестьянин как инициатор мира в первых двух комедиях. Женщины Греции в их борьбе за мир в "Лисистрате". Образ Лисистраты. Изображение сил, враждебных заключению мира. Ироническое отношение автора к тем и другим

"Лягушки". Фарсовый характер первых частей. Образ бога театра Диониса. Агон трагиков в подземном царстве мертвых как центральная часть трагедии. Далёкий от литературы способ оценки трагедий Эсхила и Еврипида. Предпочтение, отданное Эсхилу, как комическое выражение невозвратности социально-политических и эстетических идеалов прошлого, необходимости объективнее видеть настоящее.

Проза

Предпосылки древнегреческой прозы. Основные модификации древнегреческой прозы: красноречие, историография, географические описания (периплы), философия. Широкое распространение искусства риторики в Древней Греции. Развитие как теории, так и практики красноречия. Становление различных форм красноречия: политического, судебного, эпидиктиче-

ского. Исократ, Лисий, Демосфен как наиболее яркие представители названных форм красноречия.

Геродот, Фукидид, Ксенофонт как видные представители историографической прозы. Геродот из Галикарнаса – "отец истории". Описание греко-персидских войн в "Музах" Геродота. Легендарный элемент в его сочинениях, изображение стран Востока. Пелопоннесская война в "Истории" Фукидида. История глазами очевидца. Изображение исторических лиц. Функция "речей" в создании их облика. Ксенофонт о походе десяти тысяч греков на Вавилон в "Анабасисе". Спарта в изображении Ксенофонта. "Киропедия" как модель воспитания идеального монарха.

Философская проза **Платона** и **Аристотеля**. Платон как ученик Сократа. Академия Платона. Трактаты и диалоги Платона. Учение о Высшем едином начале и мире идей. Учение о душе. Образ идеального государства в прозе Платона. Миф о Городе Золотых Ворот. Аристотель как ученик Платона. Ликей Аристотеля. Энциклопедичность Аристотеля. Стремление к конкретному анализу и систематизации как важный научный принцип Аристотеля. Теория художественной прозы в "Риторике" Аристотеля. Проблемы искусства и поэзии в "Поэтике". Предмет и сущность поэзии (учение о подражании, "мимесисе"), ее функции (учение о "катарсисе"), специфика характеров (учение о правдоподобию и соответствии), правила построения драмы и т. д. Полемика Аристотеля с Платоном по вопросам искусства.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Утрата Афинами политической независимости. Греция в составе империи Александра Македонского. Разрушение полисной морали, утверждение индивидуализма и космополитизма. Развитие новых центров греческой культуры. Александрия как одна из столиц эллинистического мира. Культурная политика Птолемея. Музей и библиотека Александрии. Александрийская поэзия и ее особенности: отказ от крупных поэтических форм, интерес к рядовому человеку и будничной жизни, поэтизация природы и т.д. "Причины" Каллимаха. Идиллии Феокрита. Традиции александрийской поэзии в "Аргонавтиках" Аполлония Родосского.

Новые философские школы: эпикурейцы, киники, стоики. "Характеры" Теофраста. Отражение этических идей эллинистического периода в новоаттической комедии. Менадр как наиболее яркий представитель новоаттической комедии. Система персонажей. Семейная проблематика. Интерес к характеру. Гуманность новоаттической комедии.

ПЕРИОД РИМСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

Греческий роман как образец позднегреческой литературы. Повествования о злоключениях влюбленной пары. Идеальность чувств. Экзотический колорит. "Дафнис и Хлоя" Лонга. Буколическая тема в романе. Ритмическая

организация текста. Образы влюбленных, социально-религиозная проблематика.

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Национальный фольклор и заимствования в римской культуре. Ускоренное прохождение этапов социально-исторического развития, ранее пережитых Грецией. Усвоение и переосмысление древнегреческой мифологии и литературы. Постепенное самоопределение культуры на преемственной основе, в соответствии с обстоятельствами общественной и культурной жизни Рима. Своеобразие римской литературы; трезвый анализ жизни, развитие сатирических жанров, обостренный драматизм, психологизм и т. д.

I. ЭПОХА РЕСПУБЛИКИ

АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Римский фольклор. Основные виды песен. Зачатки драматической поэзии в фесценнинах и ателлане. Римские сатуры. Дидактический фольклор: пословицы, поговорки. Сатурнийский стих древней поэзии. Первые опыты в прозе. Преобладание памятников делового характера. Книги главных жрецов — "Анналы". Юридические памятники ("Законы XII таблиц"). Государственные договоры.

Аппий Клавдий Слепой (кон. IV — нач. III века до н.э.) как один из первых деятелей культуры, автор юридических трактатов, военно-политических речей, составитель сборника поэтических сентенций, реформатор в области орфографии. Важная особенность архаического периода — отсутствие на данном этапе греческого влияния.

Усилившаяся экспансия Рима. Первая (264—241 годы до н.э.), вторая (218—201 годы до н.э.) и третья (149—146 годы до н.э.) Пунические войны. Завоевание после первой Пунической войны Сицилии, Корсики, Сардинии и части Греции. Начало эллинизации Рима. Род Сципионов как сторонников греческого влияния. Катон Старший как глава противной стороны.

РАННЕЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРИОД

Первые явления римской поэзии на основе греческой. Ливий Андроник как переводчик "Одиссеи". Трагедии Ливия Андроника. Литературная деятельность Гнея Невия. Гней Невий как создатель национальной трагедии. Поэзия Квинта Энния. Жанровое многообразие творчества Энния. "Анналы" Энния на пути формирования римского национального эпоса.

Римская комедия и ее разновидности: паллиата и тогата. **Тит Макций Плавт** как яркий представитель паллиаты. Хорошая сохранность наследия Плавта. Плебейский характер драматургии Плавта. Греческие "одежды" и римские проблемы его комедий. Использование контаминации в сюжетооб-

разовании. Яркие образы комедий Плавта: скупой, сводник, энергичный раб и т.д. Богатый арсенал комедийных средств Плавта: "говорящие" имена, реплики в сторону, прямое обращение к публике и вовлечение ее в действие и т.д. Язык комедий Плавта. Комедийные кантики. Традиция Плавта в истории европейского театра.

Публий Теренций Афр. Близость его комедий гуманистическому духу новоаттической комедии. Благородный характер традиционных масок. Отсутствие "буффонного" элемента, "чистота" языка комедий Теренция. Традиция Теренция в истории европейской драмы.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД КЛАССИКИ

Обострение социальных противоречий, восстания рабов. Противостояние оптиматов и популяров. Начало гражданских войн.

Философская поэзия **Лукреция**. Натурфилософские идеи. Связь с учением Эпикура. Учение Лукреция об атомах и пустоте. Призыв к научному исследованию мира. Критика мифологии и религии. Аллегорический подход к мифологическим сказаниям. Осознание процесса развития общества от архаических времен до современности. Драматическое восприятие социальных процессов эпохи, монументальность стиля. Динамизм образов. Трагическая картина афинской чумы как один из финальных эпизодов поэмы.

Литературное направление неотериков. Идеи отчуждения от политической жизни. Опора на традиции александрийской поэзии. Обращение к малым поэтическим формам. Тщательная работа над формой, языком, метрикой. **Гай Валерий Катулл** как наиболее яркий представитель неотериков. "Ученые" эпиллии Катулла. Лирические стихотворения к Лесбии. Изображение "истории" любви: развития чувств, противоречивых душевных состояний. Послания друзьям. Эпиграммы на противников. Вклад Катулла в развитие поэтического языка и метрики.

Развитие прозы: красноречия, историографии, мемуарной и эпистолярной литературы. Ораторское искусство **Цицерона**. "Средний" стиль речей Цицерона, синтезировавший черты азиатского и аттического направлений. Ритмичность прозы Цицерона. Приемы варьирования стиля. Введение драматических эпизодов. Прием амплификации. Теоретические труды Цицерона о красноречии. Письма Цицерона. Вклад Цицерона в развитие литературного языка.

II. ЭПОХА ИМПЕРИИ

РАСЦВЕТ КЛАССИКИ

Эпоха становления империи. Принципат Октавиана Августа как переходная форма к новому государственному строю. "Золотой век" римской литературы — период между смертью Цезаря (44 год до н.э.) и смертью Авгу-

ста (14 год н.э.). Литературный кружок Мецената и его члены, поддерживающие политику Августа.

Квинт Гораций Флакк как один из крупнейших поэтов, примыкающих к кружку Мецената. Республиканское прошлое Горация. Мотивы перехода на сторону новой власти. Отношение к Августу и Меценату. Жанровое многообразие творчества Горация. Обращение к малым поэтическим формам. Опора на традиции греческой поэзии. Постепенное обретение самостоятельности. "Эподы" Горация. Ориентация на ямбическую поэзию Архилоха. Инвективы против гражданских войн и ряда других явлений социальной жизни Рима. Выпады против литературных противников. Лирические темы эподов. "Эподы" как своего рода прелюдии к сатирам и одам Горация.

"Сатиры" Горация. Полемика с "изобретателем" сатиры Луцилием. Декларация своих эстетических идей. Связь сатиры Горация с диатрибой. Идеи стоицизма и бегства от суетной городской жизни. Ирония сатир. Тонкое варьирование стиля.

"Оды" Горация. Ориентация на традиции Алкея, Сапфо, Анакреонта. "Римские оды". Отклики на политическую жизнь Рима. Прославление Августа, Мецената и Римской державы. Идеи "золотой середины". Тема времени в одах. Своеобразие любовной лирики. Оды на темы творчества. Ода "К Мельпомене". Восходящая к ней тема "Памятника" в европейской и русской поэзии.

"Послания" Горация. Философский характер посланий. Обогащение стоических принципов эпикуреизмом. Историко-литературное значение посланий "К Августу", "К Флору", "К Пизонам" (это послание получило также название "Об искусстве поэзии"). Проблематика посланий: значение поэзии, облик поэта, гармония формы и содержания произведения, единство стиля, роль трагедии, характер героя, функция хора, назначение критики и т.д. Гораций и Аристотель. Нормативный характер теоретических воззрений Горация. Сентенции как художественный прием Горация. Послания Горация как истоки классицистических идей.

Эпос в древнеримской литературе. **Публий Вергилий Марон** как поэт, воспевший "пастбища, села, вождей". "Буколики" Вергилия. Использование традиции Феокрита и ее развитие. Идеализация сельской жизни в связи с реформами Августа. Пророчество о "золотом веке" и чудесном младенце в IV эклоге. "Георгики" Вергилия. Актуально-политические мотивы и философские размышления о природе. Прославление италийской земли и сельского труда.

Эпическая поэма "Энеида". Мифологическая основа поэмы. Соединение мифа с историческими событиями и лицами Рима. Прославление империи и Августа. Обоснование идеи божественного происхождения императорской власти. Понимание исторической миссии Рима. Эней как "человек судьбы". Отражение в Энее "августова идеала". Эней и Дидона. Психологизм в изображении страсти. Трагическая развязка истории любви Энея и Дидоны в исторической перспективе взаимоотношений Рима и Карфагена. Посещение героем в подземного мира и его структурно-семантическая роль в поэме.

Вергилий и Гомер. Искусство поэтического лаконизма у Вергилия. Формирование "центонов", восходящее к Вергилию. Восприятие Вергилия в средневековье и последующие эпохи.

Поэты-элегрики **Тибулл** и **Проперций**. Кружок Корвина Мессалы и своеобразие его общественно-эстетической позиции. Образ Делии в элегиях Тибулла. Поэтизация сельской жизни. Протест против гражданских войн. Тибулл как певец тонкого и нежного чувства. Проперций как певец страстной любви. Перипетии истории любви к Кинфии. Постепенный переход поэта от любовной тематики к идеям цезаризма. Традиции александрийских поэтов в творчестве Тибулла и Проперция.

Публий Овидий Назон как продолжатель традиций Тибулла и Проперция. Своеобразие любовных элегий Овидия. Декламационно-риторический характер элегий. Условно-поэтический образ Коринны. Ирония и элементы пародии в элегиях Овидия. Элегии на темы творчества.

"Героини", или "Героиды". Послания мифологических героинь к их возлюбленным. Искусство поэтической вариации у Овидия. Психологизм посланий. Героини как воплощение глубокого, серьезного, страстного чувства.

Шутливо-дидактические поэмы Овидия "Наука любви" и "Лекарства от любви". Трактат в духе практических руководств эллинистической эпохи. Богатство психологического опыта. Гуманизм в изображении и оценке чувств. Роль иронии в поэмах.

"Метаморфозы" как главное произведение Овидия. Философский замысел поэмы. Своеобразие композиции внутрижанровых образований. Способы достижения поэтического единства. Пластическое изображение процесса метаморфозы. Тема любви и ее вариации в поэме. Историко-культурное значение поэмы. Ее идеи и образы в искусстве последующих эпох, "Фасты" как поэтический римский календарь. Идеализация римской старины. Легенды и мифы из истории Рима. Прославление Августа как "отца отечества".

Ссылка Овидия и ее причины. "Скорбные элегии" ("Тристии"). Поэтическое развитие темы одиночества. Поэзия как душевная опора в страданиях. Воспоминания о Риме. Послания к жене и друзьям. "Письма с Понта". Мольбы к Августу о помощи. Новое в обращениях к друзьям. Томы в изображении Овидия. Проникновенная искренность поэзии периода ссылки. Трансформация жанра элегии в творчестве Овидия. Элегии на темы творчества. Традиции Овидия в русской и европейской поэзии.

Римская историография. Творчество Гая Юлия Цезаря. "Записки о Галльской войне" и "Записки о гражданской войне" как наиболее яркие литературные труды Цезаря. Мастерство в описании жизни разных народов. Выразительные картины ландшафтов. Образ повествователя как гуманного вождя, озабоченного целями мира и прогресса. Несоответствие образа реальной картине исторических событий. Вклад Цезаря в развитие латинской прозы и литературного языка. Точность, краткость, простота и изысканность стиля Цезаря.

Историческая проза Гая Саллюстия Криспы. "Заговор Катилины". Обличение пороков нобилитета. Мужественный образ вождя повстанцев. Речи

героев по образцу Фукидида. "Истории" - изложение десятилетнего периода римской истории начиная с 78 года. Оценка морального смысла событий. Дидактические обращения к современникам.

Исторические труды Тита Ливия. "История от основания города" (Рима). Замысел эпопеи. Сохранность 35 книг из 142. Изображение Пунических войн. Воспевание героики и патриотизма предков. Ливий как мастер массовых сцен боев и собраний. Выразительность речей исторических персонажей. Защита республиканских идей. "История..." как источник древнейших римских сказаний. Ритмичность прозы и богатство лексики у Ливия.

ПЕРИОД СТАБИЛИЗАЦИИ ИМПЕРИИ

Римская империя послеклассического периода (I век – первая половина II века).

За внешним величием — развитие кризисных явлений. Распространение идей стоической философии. Появление писателей из провинции. *Луций Анней Сенека*, выходец из Испании. Карьера судебного и политического оратора, ее перипетии. Воспитание Нерона и участие в управлении государством до вступления Нерона на престол. Роль консула при Нероне. Осложнение отношений и смертный приговор Нерона Сенеке. Литературная деятельность Сенеки. Философские сочинения. Идеи Эпикура в его трактатах "О досуге", "О душевном покое", "О счастливой жизни". Идеал монарха в трактатах Сенеки "О благодеяниях", "О гуманности". Идеи стоической философии в "Нравственных письмах к Луциллию". Противоречивость философских воззрений Сенеки.

Трагедии Сенеки. Продолжение и развитие традиций Еврипида. "Медея", "Федра", "Агамемнон" и др. как образцы пафосной, патетической трагедии. Герои — носители больших страстей. Однолинейность и риторизм образов. Обилие обширных монологов. Трагедии Сенеки как драмы для чтения. Сцены жестокости и насилия в трагедиях как отражение атмосферы времени. Философские сентенции о губительности страстей, тирании неограниченной власти. Влияние Сенеки на развитие европейской драмы.

Гай Петроний Арбитр. Политическая карьера Петрония. Положение "ценителя изящества" при дворе. Обвинение в участии в заговоре Пизона. Смертный приговор императора. "Сатирикон" Петрония. Фрагментарность сохранившегося текста. Близость к "менипповой сатире". Образы скитающихся героев. Изображение разных социальных слоев. Панорама разложения нравов, религиозного скептицизма, упадка поэтического искусства. Пародирование "идиллии" греческого романа. Влияние "Сатирикона" на формирование и развитие типа сатирико-бытового приключенческого романа.

Творчество *Федра*-баснописца. Связь с эзоповыми традициями и их развитие. Преобладание людей как действующих лиц. Введение Эзопа в число басенных персонажей. Приближение басни к диатрибе. Акцент на морали басни. Картины социальной несправедливости и бесправия в баснях Федра. Автор как философ-проповедник, народный наставник, внушающий идеи стоицизма: стоическое понимание судьбы, высокую оценку свободы, неза-

висимости, способности к самоограничению и т.д. Придание басне художественного характера. Ямбический триметр басен Федра.

Марк Валерий Марциал, выходец из Испании. Талантливый мастер эпиграмм. Развитие традиций Катулла. Более широкое изображение социальных пороков. Эпиграммы о клиентелле. Эпиграммы на литературные темы. Живость и непосредственность стиля Марциала. Обильное использование сравнений, пословиц, поговорок и т.д. Выразительность эпиграммических предложений Марциала.

Децим Юний Ювенал. Сатиры Ювенала, обличающие нравы высшего общества. Гневный характер сатир. Использование гипербол, патетических восклицаний, вопросов и т.д. Сатиры на морально-философские темы. Развитие стоических идей. Выразительность предложений.

Публий Корнелий Тацит как талантливый историк. "Германия" Тацита – источник по истории, быту и нравам германских племен I века н.э. "История", освещающая период истории Рима от смерти Нерона до убийства Домициана. "Анналы" как наиболее зрелое произведение Тацита, обращенное к истории Юлиев – Клавдиев. Яркое изображение тирании Тиберия, Нерона и др. Осуждение форм императорского правления и защита республиканских идеалов. Достоинства стиля Тацита: драматизм повествования, выразительность образов, сжатость слога.

ПЕРИОД КРИЗИСА ИМПЕРИИ

Распространение римской культуры по всем провинциям Римской империи. Усиление культурной роли провинций. Развитие архаистических и формалистических тенденций. Интерес к филологическим студиям. Увлечение греческим языком.

Гай Светоний Тарквилл. "Жизнеописание Цезарей", Собрание биографических материалов о представителях рода Юлиев. Занимательность повествования. Обширные сведения о быте и нравах императорского Рима.

Авл Геллий "Аттические ночи". Собрание цитат из греческих и римских авторов. Критика текстов писателей. Предпочтение древним авторам. Филологические и историко-литературные вопросы.

Апулей, выходец из африканского города Мадавры. Увлечение философией. Предпочтение идеалистической философии Платона. Трактат "О Платоне и его учении". Изучение истории, риторики, естествознания, права. Ритор, поэт, адвокат. В конце жизни жрец в Карфагене. Сборник речей "Флориды". "Апология" — образец ораторской самозащиты от обвинений в магии. Картины нравов в "Апологии". "Метаморфозы, или Золотой осел". Использование фабулы Лукиана. Ее развитие и обогащение. Мистико-нравоучительный смысл истории Луция. Занимательность повествования. Важная роль вставных новелл. Панорама социальной и культурной жизни. Критика религиозных нравов. Языковые, стилистические и композиционные особенности романа. Судьба романа в последующие века.

Последний литературный подъем в IV веке н.э. Временное укрепление Римской империи. Укоренение христианства. Придание ему государственно-

го статуса. Последние языческие поэты. Авзоний. Клавдиан. Начало христианской литературы. Амвросий Медиоланский, Августин, Иероним.

Выводы.

Историческое значение античной литературы. Судьба античного наследия в последующие века. Античность в истории русской культуры. Развитие классической филологии как отрасли филологической науки и ее основные достижения.

Вопросы для контролируемой самостоятельной работы

1. Древнегреческая мифология как мировоззренческое, культовое и фольклорное явление. Основные циклы мифов.
2. Эпос в становлении литературных родов, видов, жанров.
3. Своеобразие древнегреческой лирики, ее системы стихосложения.
4. «Энеида» Вергилия: гомеровское наследие и новые установки поэмы как римского героического эпоса.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ

1. Понятие о "культурном герое" в олимпийской мифологии.
2. Основные теории мифа в XX веке.
3. Гомеровский вопрос и его современное состояние.
4. Историческая Троя и Троя Гомера.
5. Г. Шлиман и историко-культурная роль его деятельности.
6. "Ода" Сапфо в русских переводах.
7. Русская анакреонтика XVIII — начала XIX века.
8. Пародийный характер поэмы "Батрахомиомахия" ("Война лягушек и мышей").
9. Устройство театра и театральных состязаний в Древней Греции.
10. Образ Прометея в эпосе Гесиода и трагедии Эсхила.
11. Образ Прометея в культуре последующих веков.
12. Образ Эдипа у Софокла и понятие "эдипова комплекса" в современной психологической науке.
13. Миф об Атридах в культуре XX века.
14. «Медея» Еврипида» и «Медея» Сенеки.
15. Античная традиция в драматургии Расина.
16. Тема рабства в драматургии Еврипида.
17. Сократ исторический Сократ аристофановский.
18. Античная трагедия на современной сцене.
19. Античная комедия на современной сцене.
20. Философские школы эллинизма.
21. Поэтика платоновского диалога.
22. Театр в античном мире.
23. Судьба трагедии в римской литературной традиции.

24. Идиллия в поэзии Феокрита и Вергилия.
25. Образ Рима в лирике и эпосе Вергилия.
26. Тема «Памятника» Горация в западноевропейской поэзии эпохи Возрождения.
27. Тема «Памятника» Горация в русской поэтической традиции XIX века.
28. Тема «Памятника» Горация в русской поэтической традиции XX века.
29. Жанр элегии в творчестве Овидия.
30. Образ Овидия в поэзии Пушкина.
31. Горацианские мотивы в поэзии Фета.
32. Горацианские мотивы в поэзии Тютчева.
33. Гораций в поэзии и прозе И. Бродского.
34. Миф об Амуре и Психее в русской и западноевропейской традиции.
35. Сатира Горация и сатира Ювенала.
36. Эпистолярное наледие Сенеки.
37. Развитие античной басни от Федра к Бабрию.
38. Образы Петрония в искусстве Феллини.
39. Тема Орфея и Эвридики в музыкальном искусстве.
40. Тема Дидоны и Энея в музыкальном искусстве.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН УСВОИТЬ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Агон, александрийская поэзия, алкеева строфа, антропоморфизм, ателлана, аэд, буколическая поэзия, гекзаметр, дельфийский оракул, дифирамб, диатриба, драма, идиллия, интрига, кантика, катарсис, киники, комедия, комос, корифей, котурны, лирика, логографы, мелика, мимесис, миф, мифология, мим, ода, орхестра, палладиум, паллиата, парабаса, параскений, парод, перипатетики, перипетия, полис, проскений, протагонист, рапсод, ретардация, рецитации, сапфическая строфа, скена, скептики, софисты, стасим, стоики, тогата, тетралогия, фаллические песни, фесценнины, хоревты, хорег, христианство, эклога, эксод, элевсинские таинства, элегия, эпиграмма, эпиллий, эпиникий, эписодий, эпиталама, эпод, эпос, ямб.

УМЕНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

- Осознанное восприятие лекционного материала и его дальнейшее углубление в процессе самостоятельной работы и на практических занятиях.
- Чтение и конспектирование необходимой литературы, формирование индивидуального отношения к тексту.
 - Освоение основного свода античных мифологических воззрений и умение восстановить мифологическую основу литературных произведений.
 - Рассмотрение произведения в единстве формы и содержания, исходя из античных представлений о жанре и природе художественного творчества.

- Разграничение специфики греческой и римской литературы исходя из особенностей истории и культуры Греции и Рима.
- Понимание историко-литературного значения произведения античности и потенциала его "актуализации" в современную эпоху.
- Выделение имен ведущих переводчиков, исследователей, наиболее авторитетных изданий, серий, учебных пособий и справочников.
- Освоение указанных выше основных понятий и терминов, их использование при анализе художественного произведения и литературного процесса в целом.
- Творческое применение полученных знаний в профессиональной деятельности в школе с учетом возраста учащихся, имеющихся у них знаний, содержания задач изучения античной литературы в данном типе школы и т.д.

ВАРИАНТ ВОЗМОЖНОГО ТЕСТА ПО ИТОГАМ

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

1. Что означает слово "античный" в переводе?

- а) ранний,
- б) древний,
- в) греческий.

2. Кто осуществил первый полный поэтический перевод "Илиады" на русский язык?

- а) Батюшков,
- б) Жуковский,
- в) Гнедич.

3. Как называлась в Древней Греции лирическая поэзия при ее возникновении?

- а) лирика,
- б) мелика,
- в) кантика.

4. Происхождение драмы связано с ритуальными песнями и играми в честь какого бога?

- а) Зевса,
- б) Аполлона,
- в) Диониса.

5. Кого древние греки почитали как "отца трагедии"?

- а) Архилоха,
- б) Эсхила,
- в) Еврипида.

6. Термин "перипетия" в античной драме означает:

- а) узнавание,

- б) завязку,
- в) перемену действия к противоположному.

7. Софокл ввел:

- а) второго актера,
- б) третьего актера,
- в) четвертого актера.

8. Понятие "катарсиса" применительно к трагедии введено:

- а) Платоном,
- б) Аристотелем,
- в) Эпикуром.

9. Кого из римских поэтов в средние века называли "христианином до Христа"?

- а) Вергилия,
- б) Горация,
- в) Сенеку.

10. К какой музе обращается Гораций в своей знаменитой оде "Памятник"?

- а) Клио,
- б) Талии,
- в) Мельпомене.

11. Кем из римских драматургов создан яркий образ скупого?

- а) Плавтом,
- б) Теренцием,
- в) Сенекой.

12. Кому из римских поэтов посвящены следующие строки Пушкина?

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный,
И полюбили все его,
И жил он на берегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя...

- а) Катуллу,
- б) Вергилию,
- в) Овидию.

13. Какую античную богиню и почему называли Кипридой?

- а) Афину,
- б) Афродиту,

в) Артемиду.

14. В какой комедии Аристофана бог театра вершит суд над умершими трагиками?

- а) "Всадники",
- б) "Облака",
- в) "Лягушки".

15. Вставьте недостающие имена в строку Пушкина:

"Читал охотно....., а..... не читал".

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Социально-исторический контекст античной литературы, ее периодизация, место в истории мировой литературы.
2. Древнегреческая литература, разнообразие ее фольклорных, мифологических источников. Архаический период. Долитературный этап.
3. Раннелитературный этап. Миф о троянской войне и его художественное осмысление у Гомера. Социально-историческая обусловленность эпической направленности «Илиады» и «Одиссеи».
4. Поэма «Илиада» как героический эпос. Развитие сюжета, основной конфликт, центральные персонажи.
5. Индивидуальное и общее в героях «Илиады», художественные особенности их раскрытия. Отношение автора к грекам и троянцам.
6. Боги и герои в «Илиаде». Понимание Гомером героического начала, гражданский пафос поэмы.
7. Определяющие черты героики «Одиссеи». Своеобразие поэмы в сопоставлении с «Илиадой».
8. Соотношение мифологических и исторических элементов в поэмах Гомера, особенности его манеры повествования и эпического стиля. Основные теории «гомеровского вопроса».
9. Социальные основы дидактического эпоса, новаторство его предметной изобразительности.
10. «Труды и дни» Гесиода – гимн труду и обличение несправедливости.
11. Послегомеровский эпос. Киклические поэмы. Упадок героической поэмы и переход к лирике.
12. Общая характеристика древнегреческой лирики, ее основные виды.
13. Древнегреческая элегия, ее разновидности. Основные представители жанра элегии.
14. Особенности ямбического жанра и его виднейшие творцы.
15. Мелическая поэзия (сольная и хоровая), ее виды и главные авторы.
16. Общая характеристика греческой литературы аттического (классического) периода. Социально-исторические и художественные предпосылки возникновения драматических жанров.

17. Общественная роль театра в Древней Греции. Организация театрального дела. Структура античной драмы (трагедии).
18. Эпоха Эсхила. Греко-персидские войны, укрепление рабовладельческой демократии в Афинах и особенности ранней трагедии Эсхила («Персы», «Семеро против Фив»).
19. «Прикованный Прометей» Эсхила, основные персонажи, их расстановка в трагическом конфликте.
20. Эсхил – поэт афинского полиса. Трилогия «Орестейя», смысловые акценты каждой из частей и ее финала.
21. Предельная обостренность трагического мироощущения у Софокла. Трагедии «Царь Эдип», «Антигона».
22. Трагедия «Электра». Трагический герой и драматургическое мастерство Софокла. Искусство перипетии.
23. Расширение трагического конфликта и роль личного начала человека у Еврипида. Трагедия «Медея».
24. Еврипид – «философ на сцене». Отражение в его трагедиях идеологического кризиса эпохи Пелопонесской войны. Трагедия «Ипполит».
25. Героический образ в драматургии Еврипида. «Ифигения в Авлиде», замена перипетии интригой.
26. Характеристика жанра «древней аттической комедии». Изображение несостоятельности афинской демократии в комедиях Аристофана («Всадники»).
27. Тема мира у Аристофана и особенности ее комедийного решения («Ахарняне», «Мир»).
28. Основная проблематика, комизм центральных персонажей и агона Правды и Кривды в комедии Аристофана «Облака».
29. Особенности построения, расстановки персонажей комедии Аристофана «Лягушки». Отражение в ней литературных взглядов писателя.
30. Основные направления в развитии прозаических жанров в V–IV вв. до н.э. «Пир» Платона.
31. Главные теоретические положения «Поэтики» Аристотеля, ее значение для дальнейшего развития науки о литературе.
32. Основные черты общественно-политического развития и идеологии эпохи эллинизма. «Новая аттическая комедия», особенности жанра, круг сюжетов, характерные образы.
33. Комедия Менандра «Третейский суд». Отражение в ней нравственных и социальных проблем эпохи эллинизма.
34. Комедия Менандра «Брюзга» как образец «новой аттической комедии». Центральные характеры, конфликт произведения.
35. Определяющие черты александрийской поэзии. Творчество Каллимаха.
36. Общественно-историческое развитие Древнего Рима и периодизация литературы. Долитературный период, основные виды римского фольклора.
37. Литература периода расцвета римского полиса, ранние авторы. Маски и сюжеты римской комедии, ее отношение к «новой аттической комедии».
38. Римская действительность в комедиях Плавта. «Горшок», образы Эвк-

- лиона и Мегадора.
39. Комедии Плавта «Хвастливый воин», «Псевдол». Характерные образы комедии паллиаты (воин, паразит, раб, юноша и др.).
 40. Характерные черты драматургии Теренция. Комедия «Братья», проблема воспитания и ее актуальность в Риме II в. до н.э.
 41. Общественная жизнь и римская литература периода кризиса полиса. Цицерон, его речи, письма, ораторские и философские трактаты.
 42. Лукреций – философ-материалист, его поэма «О природе вещей». Литературная программа неотериков. Искренность тона, изящество стиля, богатство метрики поэзии Катулла.
 43. Римская литература периода становления империи (принципата Августа), связь ее с событиями в стране. Официальное и оппозиционные течения в поэзии.
 44. Творчество Вергилия. Общественно-политические установки поэта в «Энеиде», ее центральные персонажи.
 45. Композиция «Энеиды», ее соотнесенность с гомеровским эпосом. Образ Энея в поэме Вергилия.
 46. Качественно новые черты эпоса Вергилия. Психологизм образов и динамика повествования в «Энеиде», переосмысление героики.
 47. Философские установки и литературная критика в «Сатирах» Горация. Разнообразие содержания сборника «Оды».
 48. Своеобразие жизненной и творческой позиции Овидия, его поэма «Метаморфозы». Роль формальных элементов у поэта. Пушкин об Овидии.
 49. Римская и греческая литературы периода средиземноморской империи. Основная направленность творчества Плутарха.
 50. Светская и религиозная проблематика, характер сатиры «Вольтера классической древности» – Лукиана.
 51. Утверждение жанра романа в поздней греческой литературе. «Дафнис и Хлоя» Лонга, его значение для последующих эпох.
 52. Роль философии стоицизма в творчестве Сенеки. Центральные образы, своеобразие стиля трагедий драматурга.
 53. Критическое изображение римской действительности в романе Петрония «Сатирикон». Басни Федре.
 54. Демократическая сатира Ювенала. Стихотворные эпиграммы Марциала.
 55. «Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея. Композиция, тематика, основные объекты сатиры романа.
 56. Античность в духовной жизни и литературе последующих эпох. Ее роль в истории русской и белорусской культур.

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественные тексты:

Гомер.	Илиада. Одиссея.
Древнегреческая лирика (Архилох, Сапфо, Анакреонт и др.).	
Эсхил.	Прометей прикованный. Орестейя.

Софокл.	Антигона. Эдип–царь.
Еврипид.	Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде.
Аристофан.	Всадники. Облака. Лягушки. Мир (на выбор 2-3 комедии).
Аристотель.	Поэтика.
Менандр.	Третейский суд. Брюзга.
Лонг.	Дафнис и Хлоя.
Лукиан.	Диалоги.
Плавт.	Хвастливый воин. Комедия о горшке.
Гораций.	Оды. Наука поэзии.
Вергилий.	Энеида.
Овидий.	Метаморфозы. Печальные элегии.
Сенека.	Медея. Федра.
Апулей.	Метаморфозы.
Петроний.	Сатирикон.

2. Научная и учебно-методическая литература:

- Бикерман Э. Хронология древнего мира: Ближний Восток и античность. – М., 1976.
- Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1961. Т. 1–3.
- Борухович В.Г. История античной литературы. – М., 1977.
- Всеобщая история искусства. – М., 1956. Т. 1.
- Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М., 1996.
- Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. – Тбилиси, 1978.
- Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Пер. с англ.; под ред. и послесл. А.А. Тахо-Годи. – М., 1992.
- Греческая мифология / Сост. София Сули. – Афины, 1995.
- История римской литературы / Под ред. Н.Ф. Дератани. – М., 1954.
- Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Мн., 1985.
- Лапидус Н.И. Античная литература. – Мн., 1986.
- Лапин И.Л. Компендиум истории зарубежной литературы. Античность. Средневековье и Возрождение. Современность. – Витебск, 2008.
- Лапин И.Л., Голубович Н.В. Зарубежная литература. Античность. Средневековье и Возрождение. XVII-XVIII вв. / Под ред. И.Л. Лапина. – Витебск, 2006.
- Лосев А.Ф., Сонкина Г.А., Тахо-Годи А.А., Тимофеева Н.А., Черемухина Н.Г. Античная литература. – М., 1957.
- Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. – М., 1996.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1995.
- Мифологический словарь / М.Н. Ботвинник, М.А. Коган, М.Б. Рабинович, Б.П. Селецкий. – Мн., 1989.
- Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М., 1992.
- Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М., 1991–1992.
- Полонская К.П. Поэмы Гомера. – М., 1961.
- Полонская К.П. Римские поэты эпохи принципата Августа. – М., 1963.
- Поэтика древнегреческой литературы / Отв. ред. С.С. Аверинцев. – М., 1981.
- Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – М., 1969.

- Словарь античности / Сост. Й. Ирмшер в сотрудничестве с Р. Йоне. Пер. с нем. – М., 1989.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. – М., 1995.
- Тронский И.М. История античной литературы. – Л., 1983.
- Утченко С.Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. – М., 1969.
- Федоров Н.А. Греческая трагедия. – М., 1960.
- Чистякова Н.А., Вулих Н. История античной литературы. – Л., 1963.
- Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. – М., 1983.
- Шталь И.В. Эпические предания Древней Греции. – М., 1989.
- Ярхо В.Н., Полонская К.П. Античная лирика. – М., 1967.
- Ярхо В.Н. Античная драма. – М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Цели и задачи курса

Цель курса – сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе Европы от первых веков нашей эры до начала XVII века в увязанности с предшествующим и последующими этапами литературного процесса.

Задачи курса:

- методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического метода исследования мирового литературного процесса, других литературоведческих методов и подходов, используемых при изучении как первых этапов развития европейской литературы, так и более поздних;
- познавательная: дать представление о специфике данного периода литературного развития Европы в контексте культуры, о высших достижениях зарубежной литературы, имеющих непреходящее значение, сообщить определенную сумму фактов, существенных для понимания литературного процесса и формирования эстетического наслаждения от знакомства с памятниками культуры Средневековья и эпохи Возрождения;
- практическая: обучить основам анализа произведений европейских писателей Средневековья и Возрождения, дать специальную подготовку к проведению занятий в школе по изучению жизни и творчества писателей этих эпох.

При этом следует учитывать, что курс зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения в соответствии с вузовской традицией читается на материале литератур Западной Европы, лишь с незначительными упоминаниями о литературах других регионов, но зато охватывает огромный отрезок времени с периода поздней античности (первые века нашей эры) до начала XVII века. Поэтому в методологическом отношении на первый план выходит проблема периодизации. Материал, изучаемый в курсе, позволяет поставить вопрос о начале европейской цивилизации, принципиально отличной от цивилизации античных государств (концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби), и рассмотреть на многих примерах специфику больших эпох и периодов, выделив как стабильные, так и переходные периоды. Особое внимание следует уделить проблеме переходных периодов как наиболее актуальной в настоящее время. Этим объясняется использование в качестве основного научного метода, определяющего акценты в изложении курса, развивающегося в отечественном литературоведении с середины 80-х годов XX века историко-теоретического метода.

Несомненно, материал курса позволит соотнести специфику средневекового и ренессансного мироощущения, охарактеризовать направления и жанры литературы как определенную художественную систему, порожденную запросами людей ушедших эпох. Системность при этом должна сочетаться с характеристикой реального литературного процесса. Однако для качественной филологической подготовки не менее важно проследить, как в Средние века и эпоху Возрождения возникали элементы художественного мышления последующих эпох, как постепенно формировались принципы психологизма, историзма и другие черты современной литературы.

Периодизация курса:

1. Литература Раннего Средневековья (V–X вв.).
2. Литература Зрелого Средневековья (XI–XIV вв.).
3. Литература эпохи Возрождения (XV–XVI вв.).

Примерная тематика лекций:

1. Общее введение. Литература раннего Средневековья.
2. Героический эпос Зрелого Средневековья.
3. Рыцарская и городская литература Зрелого Средневековья.
4. Возрождение. Итальянский Проторенессанс.
5. Эпоха Возрождения в Италии.
6. Возрождение в Испании.
7. Эпоха Возрождения в Англии.
8. Трагедии Шекспира, его поздние пьесы.
9. Эпоха Возрождения во Франции.
10. Возрождение в Германии и Нидерландах.

Примерная тематика практических занятий:

1. «Песнь о Роланде».
2. «Божественная комедия» Данте.
3. «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле.
4. «Дон Кихот» Сервантеса.
5. Комедии и трагикомедии У. Шекспира.
6. Трагедии У. Шекспира.

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Прославление героики служения роду и племени в раннем европейском эпосе.

Ирландский эпос. Уладский цикл. Отражение в нем эпохи его возникновения. Воплощение в образе Кухулина идеала древних кольтов. Художественные особенности уладского цикла. Фантастические саги. Средства создания поэтической образности в них, роль цветообозначений.

Скандинавский (исландский) эпос: Сборник героических и мифологических песен "Старшая Эдда". Дохристианские мифологические представления северных европейских народов. "Прорицание вёльвы": тема гибели богов

(использование этой темы в XIX веке Р.Вагнером). Отражение истории и культуры скандинавских народов в сагах.

Древненемецкий эпос. "Песнь о Хильдебранде".

Английский героический эпос "Беовульф", его германское происхождение. Поэтика памятника.

ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС

Новый этап развития средневекового эпоса Европы. Проблема соотношения фольклорного и литературного начал, авторства памятников.

Французский эпос. "Песнь о Роланде". Споры о происхождении и природе этого памятника (Г.Парис, Ж.Бедье, Р.Менендес Пидаль). "Песнь о Роланде" в свете фольклора. Фольклорная трансформация исторического события. Эпическая идея памятника. Особенности художественного мира "Песни о Роланде". Фольклорные поэтические приемы в памятнике. Образ Роланда в европейском искусстве ("Неистовый Роланд" Ариосто).

Испанский героический эпос. Идея Реконкисты. Образ Сиды и его отражение в европейском искусстве (испанские романсы о Сиде, "Юность Сиды" Гильена де Кастро, "Сид" Корнеля).

Немецкий героический эпос. "Песнь о Нибелунгах" в сопоставлении с французским и испанским героическим эпосом, её поэтика. Образы "Песни о Нибелунгах" в европейском искусстве (Р.Вагнер).

СРЕДНЕВЕКОВАЯ РЫЦАРСКАЯ КУЛЬТУРА

Культура Европы эпохи развитого феодализма. Рыцари, их участие в крестовых походах. Романский стиль в архитектуре и его смена готическим стилем. Отражение в готике мировоззрения средневекового человека.

Формирование рыцарской культуры — куртуазии. Основные куртуазные требования к рыцарю XII века. Учение Андрея Капеллана о рыцарской любви. Рыцарь как поэт, воспевающий Прекрасную Даму.

КУРТУАЗНАЯ ПОЭЗИЯ

Прованс, поэзия трубадуров. Образ Прекрасной Дамы. Приоритет темы земной любви, ее трактовка трубадурами. Жанры поэзии трубадуров: кансона, сирвента, плач, альба, пасторела, тенсона, баллада. Введение рифмы в европейскую поэзию. Формирование авторского начала. Куртуазное отношение к Даме у Бернарта де Вентадорна. Инвектива в поэзии Бертрана де Борна. Мотив "любви издалека" у Джауфре Рюделя. Легендарные биографии трубадуров.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЫЦАРСКИЙ РОМАН

Отличие средневекового романа от героического эпоса. Понятие "авантюра" (соединение любви и фантастики), новая мотивация рыцарских подвигов. Циклы средневековых романов (античный, византийский, бретонский). Состав "бретонских повестей": бретонские лэ, романы о Тристане и Изольде, романы артуровского цикла, романы о святом Граале.

"Роман об Александре" Ламбера ле Тора и Александра Парижского. Возникновение александрийского стиха. Мотивы романа в "Гамлете" У.Шекспира.

Лэ Марии Французской. "Авантюра" в лэ "Ланваль", выход за пределы требований куртуазии.

"Роман о Тристане и Изольде" в реконструкции Ж.Бедье. Проявление авторского начала в романе (мотив любовного напитка).

Романы артуровского цикла. Образ короля Артура. Символика Круглого стола. Принципы создания образов рыцарей Круглого стола.

Романы Кретьена де Труа. Спор с куртуазным пониманием любви в романе "Эрек и Энида". Путешествие рыцаря как форма эксперимента в литературе и сюжетная основа "романа дороги".

Роман Кретьена де Труа "Ивен, или Рыцарь Льва". Начало формирования принципа психологизма в европейской литературе. Выделение портрета из общего описания.

Трансформация трактовки образа рыцаря в романе Кретьена де Труа "Персеваль, или Повесть о Граале". Развитие этого образа в "Парцифале" Вольфрама фон Эшенбаха.

Судьба средневекового рыцарского романа в последующих веках. Возрождение рыцарского романа в Англии XV века ("Смерть Артура" Томаса Мэлори), в Испании XVI века (популярность "Амадиса Гальского").

ГОРОДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДРАМАТУРГИЯ

Специфические особенности содержания и формы городской литературы Средневековья. Система жанров городской литературы. Жанры: фаблио и шванки, сатирический эпос ("Роман о Лисе"), аллегорический эпос ("Роман о Розе"). Учение М. М. Бахтина о народной смеховой культуре.

Рождение средневековой драматургии. Пьесы для чтения ("Анти-Теренций" Гротсвиты Гандерсгеймской). Литургическая драма. Полулитургическая драма. Мистерия, миракль ("Чудо о Теофиле" Рютбёфа, перевод этого произведения на русский язык, осуществленный А. Блоком), моралите. Зачатки светского театра ("Игра о Робене и Мариек" Адама де да Аля). Фарс ("Господин Пателен").

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Отражение в понятии "Возрождение" (Ренессанс) представления об историческом развитии человечества. Координация этого термина и социально-

экономического понятия "эпоха первоначального накопления". Переход приоритета от сельской и куртуазной культуры к городской. Формирование больших государств и наций. Становление национальных языков и национальных культур. "Универсальный человек" как новый идеал, его реализация в эпоху Возрождения: универсальный подход к освоению мира у Леонардо да Винчи и других деятелей эпохи. Открытие земного пространства: Великие географические открытия, путешествия Колумба, Васко да Гамы, Магеллана, Дрейка. Открытие прямой перспективы в живописи.

Гуманизм — идеология Ренессанса. Обращение к античности и местному фольклорному наследию, соединение античного антропоцентризма ("Человек есть мера всех вещей") со средневековой идеей равенства ("Все люди равны перед Богом"). А.Ф. Лосев об оборотной стороне ренессансного титанизма.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЕ

Расцвет Флоренции. Политическая борьба гвельфов и гибеллинов. Поэзия "нового сладостного стиля" (Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, Данте Алигьери). Новое понимание любви, трансформация образов Прекрасной Дамы и поэта по сравнению с поэзией трубадуров. Новые поэтические жанры. Возникновение жанра сонета, его художественные особенности.

Творчество *Данте Алигьери*. Биография Данте. "Новая жизнь" как первая европейская художественная автобиография и как комментированный поэтический цикл. Композиция и художественные особенности книги. Образ Беатриче и традиции поэзии "нового сладостного стиля".

Трактаты Данте "Об итальянском языке", "О монархии", "Пир". Отражение в их содержании и форме черт Предвозрождения. Учение о четырех смыслах произведения в "Пире".

"Божественная комедия" как синтез средневекового мировоззрения и как предвестие Возрождения. Замысел поэмы. Проблема жанра (связь с античной традицией и черты средневекового видения). Роль мистических чисел в композиции поэмы и в ее строфике (терцина). Четыре смысла "Божественной комедии", аллегоричность и символичность ее художественного мира и поэтической формы. Наиболее яркие образы и ситуации в сюжете поэмы.

Движение от античного антропоцентризма через средневековый теоцентризм к ренессансному антропоцентризму. Роль "Божественной комедии" в формировании нового взгляда на человека.

Данте — "последний поэт Средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени" (Ф.Энгельс), "центральный человек мира" (Дж. Рёскин), "велик, как мир" (Т. Карлейль).

РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

(Треченто, XIV век)

Франческо Петрарка — первый европейский гуманист. Биография Петрарки. Его поэтическое новаторство в "Книге песен" – лирической исповеди поэта. Образ Лауры в первой ("На жизнь Лауры") и второй ("На смерть Лауры") частях книги. Индивидуализация любовного чувства и поэтического стиля. Развитие жанра сонета. Стихи о судьбе Италии. Гуманистическая направленность творчества Петрарки. Поэма "Африка" на латинском языке. Книга диалогов "О презрении к миру", раскрытие в ней душевных метаний Петрарки. Размышления о любви, славе, Боге в трактате "О средствах против счастья и несчастья" и аллегорической поэме в терцинах "Триумфы".

Джованни Боккаччо. Биография. Поэма в октавах "Филострато" – "новелла в форме рыцарского романа" (А.Н. Веселовский). Боккаччо как основоположник психологизма в европейской литературе: повесть "Фьяметта". Художественные особенности трагической пасторали "Фьезоланские нимфы". Знакомство с Петраркой. "Декамерон" — один из величайших памятников Возрождения. Боккаччо как создатель жанра новеллы, определивший ее тематику, систему образов, композицию (прием "фалькон" неожиданный поворот действия), язык. Истоки жанра новеллы. Организация новелл в цикл в "Декамероне" (роль рамочной новеллы о чуме во Флоренции в 1348 году). Гуманистическая концепция мира и человека, реабилитация земного, плотского начала, защита естественного чувства, оптимизм. Комическое и трагическое в раскрытии судьбы человека и мимолетных жизненных ситуаций, мозаическая композиция "Декамерона". Антиклерикальные мотивы и осуждение книги церковью. Образы рассказчиков как воплощение идеала человека эпохи Возрождения. Боккаччо как основоположник итальянского прозаического литературного языка. "Декамерон" — самая популярная книга европейского Возрождения. Боккаччо как первый исследователь и биограф Данте.

ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

(Кватроченто, XV век)

Расцвет гуманизма. Деятельность Платоновской академии во Флоренции и роль философии Платона и неоплатонизма в развитии гуманизма. Пико де ла Мирандола о величии человека. Лоренцо Балла. Рождение исторического взгляда в трудах Бруни. Расцвет живописи, скульптуры, архитектуры в XV – начале XVI века: Брунеллески, Альберти, Донателло, Веррокьо, Мантеньи, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, ранний Тициан. Образы Мадонны, святого Себастьяна. Античные и библейские образы. Портрет в живописи.

Достижения итальянской литературы XV века. "Триста новелл" Мазуччо, создание жанра фацеции в "Фацециях" Поджо. Обращение к комическому

"хвостатому" сонету у Буркьелло (с добавлением лишнего терцета к двум катренам и двум терцетам, составляющим схему этого жанра). "Сказание об Орфее" Полициано — первая гуманистическая драма итальянского Возрождения. Кружок гуманистов Лоренцо Медичи Великолепного. Его карнавальная песнь "Триумф Вакха и Ариадны". Рыцарская поэма итальянского Возрождения: "Большой Моргант" Луиджи Пульчи, "Влюбленный Роланд" Маттео Боярдо, переосмысление мотивов "Песни о Роланде" в этих произведениях.

ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ

(Чинквеченто, XVI век)

Образ "универсального человека" в "Книге о придворном" Бальтасара Кастильоне. Появление кризисных тенденций в ренессансной культуре конца XV века (сожжение произведений искусства Савонаролой). Усиление этих тенденций в XVI веке ("Князь" Н.Макиавелли, позднее творчество Микеланджело, Корреджо, Тициана, живопись Тинторетто, Караваджо). Стихи Микеланджело. "Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Джордже Вазари как памятник литературы. Маньеризм — течение в европейском искусстве, свидетельствующее о трансформации Возрождения. Джордано Бруно — мыслитель и поэт.

Судьба поэтической традиции Петрарки (петраркизм, его обоснование П.Бемпо). Поэма в октавах Лодовико Ариосто "Неистовый Роланд" — крупнейший литературный памятник эпохи. Сюжетная связь с "Влюбленным Роландом" Боярдо, средневековые и античные источники произведения. Мастерство в создании образов. Роль фантастики. Трактовка темы любви. А.С.Пушкин как переводчик фрагмента "Неистового Роланда" (песнь XXIII, октавы 100—112). Ариосто как основоположник итальянской "ученой комедии", использование им традиций Плавта и Теренция ("Шкатулка"). Развитие жанра "ученой комедии" в творчестве Н.Макиавелли ("Мандрагора"), Пьетро Аретино ("Придворная жизнь"), Джордано Бруно ("Подсвечник"). Жизнь как карнавал. Зарождение комедии масок. Первая итальянская классическая трагедия — "Софонисба" Джан Джорджо Триссино (опора на правила Аристотеля, традиции Софокла и Еврипида), развитие его традиций в итальянской драматургии ("Горации" Аретино, трагедия, предваряющая сюжет трагедии П.Корнеля "Гораций").

"Освобожденный Иерусалим" Торкватто Тассо — эпическая поэма в октавах, в которой подводится итог развития Ренессанса в Италии. Спор с Ариосто и продолжение его традиций. Столкновение Запада и Востока, реального и фантастического, любви и веры. Поэма Тассо и "Илиада" Гомера.

ВОЗРОЖДЕНИЕ В ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ

Культура этих стран. Живопись Яна ван Эйка — основоположника искусства Возрождения в Северной Европе, Х.Босха, П.Брейгеля Старшего (Нидерланды), А.Дюрера, Л.Кранаха Старшего, А.Альтдорфера,

Х.Хольбейна Младшего (Германия). Жизнь и творчество *Эразма Роттердамского* — вождя европейского гуманизма. Новый латинский перевод Библии, заложивший основы научной критики Библии. Переписка и дружба с европейскими гуманистами. Научная и литературная деятельность (И. Рейхлина). Крупнейшие памятники литературы Северного Возрождения: "Корабль дураков" Себастиана Бранта, "Похвала Глупости" Эразма Роттердамского, "Письма темных людей" Ульриха фон Гуттена, Крота Рубеана и Германа Буша, связь этих произведений с традициями народной смеховой культуры ("литература о дураках") и гуманистическая сатира в них на современную действительность, церковников, схоластов.

Роль немецкого мыслителя Николая Кузанского в подготовке церковной реформы и утверждении гуманистических идей.

Деятельность Мартина Лютера и начало Реформации. Вклад Лютера в развитие немецкой литературы (перевод Библии на немецкий язык, стихи, "Застольные беседы", записанные его друзьями).

Фастнахтшпили Ганса Сакса.

Публицистика Лютера и Томаса Мюнцера.

Народные книги о Тиле Эйленшпигеле и докторе Фаусте, последующее развитие образов этих книг в мировой литературе.

ФРАНЦУЗСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЕ И РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Французская поэзия XIV — XV веков. Ее жанры: баллада, рондель (рондо), вирелэ, завещание. Концепция поэзии как "второй риторики" (Гильом де Машо, Эсташ Дешан).

Творчество Ф.Вийона. Его поэтическое новаторство. Развитие жанра баллады. Маргинальность Вийона и ее художественное отражение в парадоксальном и пародийном началах его поэзии, использовании воровского жаргона. Вийон в поэтическом соревновании с Карлом Орлеанским, представителем "риторической школы". "Малое завещание" и "Большое завещание".

ЗРЕЛОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Формирование гуманистического движения. Поэзия Клемана Маро, мастерство в малых поэтических формах. Развитие традиций Ювенала в эпиграммах Маро./ "Гептамерон" Маргариты Наваррской. Подражание итальянским петраркистам в поэзии Мориса Сэва и других представителей "Лионской школы", покровительствуемой Маргаритой Наваррской. Традиции Лукиана и развитие идей гуманистического свободомыслия в сатирических диалогах Дюперье "Кимвал мира".

Жизнь и творчество Франсуа Рабле. Роман "Гаргантюа и Пантагрюэль", история его создания, связь с народной смеховой культурой. Система образов. Композиция. Гротеск в романе. Реабилитация плоти, свободное

отношение к святыням. Раскованная стихия языка. Изложение теории гуманистического образования и воспитания. Отличие первых двух книг романа от последних трех. Образ Телемской обители как один из ранних примеров ироикомиической утопии в европейской литературе. М.М.Бахтин о романе.

Гуманизм в условиях религиозных войн второй половины XVI века. Поэзия "Плеяды". Поэтическая теория Жоашена дю Белле (трактат "Защита и восхваление французского языка"). Поэзия Пьера Ронсара. Разработка жанров оды, гимна, французского сонета, введение "ронсаровой строфы" с рифмовкой aabccb, защита александрийского стиха. Трактат о любви. "Плененная Клеопатра" Этьена Жоделя — первая французская классическая трагедия. Рождение "ученой комедии" ("Духи" Пьера Лариве). Поэзия гугенотов (Гильом Дю Батрас, Агриппа д'Обинье), "Мениппова сатира". М.М.Бахтин о жанре мениппеи.

Мишель Монтень. "Опыты" как синтез идей эпохи Возрождения. Особенности жанра эссе. Характер образности, композиционная свобода и афористичность Монтеня.

ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИСПАНИИ

Исторические судьбы Испании в XV—XVI веках. Завершение Реконквисты. Объединение Испании. Испания как центр империи Габсбургов при Карле V. Господство Испании на море. Идальго. Завоевание Америки. Кризис пиренейских государств в конце XVI века. Борьба испанских Нидерландов за независимость и образование семи независимых провинций во главе с Голландией. Гибель "непобедимой Армады": утрата господства на море. Инквизиция. Лойола: основание ордена иезуитов.

Культура Испании. Народные испанские романсы. Цикл романсов о Сиде. Ростки гуманизма: Мигель Сервет, Хуан Луис Вивес — друг Эразма Роттердамского. Живопись: Эль Греко.

ЛИТЕРАТУРА XV ВЕКА

Сантьяго — основатель "итальянской школы" в испанской поэзии. Введение им жанра сонета в испанскую литературу. Сборник из ста рифмованных пословиц. Карвахаль — наиболее видный представитель неаполитанской группы поэтов. Обращение к народным жанрам романса, серранилы (горной песенки). Хорхе Манрике — крупнейший испанский поэт XV века. Его всемирно известная поэма "Стансы на смерть отца, капитана Дон Родриго". Поэтическая форма стансов.

Выдающийся памятник испанского Возрождения — "Селестина, или Трагикомедия о Калисто и Мелибее" (вероятный автор — Фернандо де Рохас). Драматическая форма произведения, его деление на акты (16 в издании 1499 г., еще 5 актов и пролог в издании 1502 г.), характеристика жанра как драмы для чтения или драматической повести (романа). Образ сводни Селестины и изображение общественных низов, формирование плутовской тра-

диции в испанской литературе. История трагической любви рыцаря Калисто и знатной девушки Мелибеи, составляющая контраст линии Селестины.

Рождение испанской светской драмы. "Эклога об оруженосце, который сделался пастухом..." Хуана дель Энсины. Драматургическое и поэтическое своеобразие памятника (использование двойной редондилы — строфы из 4-, 6- или 8-сложных стихов с рифмовкой abba, заключительного вильянсико — "деревенской песенки"). Эклоги Энсины — первые испанские пьесы, представленные публично.

ЛИТЕРАТУРА XVI ВЕКА

Лопе де Руэда — основоположник профессионального театра в Испании. Жанр пасос — интермедий в прозе. Интермедия "Оливы".

Поэзия XVI века. Жанры старой испанской поэзии (вильянсико, романсы, глосы — стихи на тему стихотворного эпитафия, чьи строчки повторяются в конце строф), их защита представителями старокастильской школы (Кастильехо и др.). Гарсиласо де ла Вега — выдающийся поэт, утвердивший победу петраркизма в испанской поэзии. Эклоги и сонеты Гарсиласо. Эррера — создатель "высокого стиля" в испанской поэзии, разработка им жанра оды. Ода "На победу при Лепанто". Мистическая лирика. "Блаженная жизнь" Луи-са де Леона. Эпическая поэзия. "Араукана" Эрсильи.

Проза.

Расцвет испанского рыцарского романа. "Амадис Гальский" (португальский писатель Васку де Лобейра, начало XIV века, испанский перевод и дополнения Гарсии Родригеса де Монтальво, 1508) — источник бесчисленных рыцарских романов XVI века.

Пасторальный роман. "Диана" Монтемайора.

Рождение плутовского романа (пикареского жанра, пикарески): "Жизнь Ласарильо с Тормеса". Образ Ласаро. Понятие "пикаро" (плут). Сюжет, композиция, особенности языка. "Гусман де Альфараче" Матео Алемана.

Мигель де Сервантес Сааведра.

Биография писателя. Драматургия Сервантеса. Трагедия "Нумансия". Пасторальный роман "Галатея". "Назидательные новеллы", развитие жанра новеллы и принципов циклизации новелл. Сатирическая поэма "Путешествие на Парнас". Авантюрный роман в манере Гелиодора (греческого писателя эпохи эллинизма, автора "Эфиопики") "Персилес и Сихисмунда".

Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", История создания романа. Poleмика со штампами рыцарского романа и актуальная проблематика. Система образов. Дон Кихот как "вечный образ". Его трактовки. Статья И.С.Тургенева "Гамлет и Дон Кихот". Образ Дульсинеи Тобосской. Образ Санчо Пансы. Художественный мир романа. Второй том романа, история его появления. Композиция, художественные средства. Значение "Дон Кихота" для последующего развития жанра романа в мировой литературе.

Дон Кихот и Санчо Панса – "...мифологические лица для всего культурного человечества..." (Ф.Шеллинг, "Философия искусства").

АНГЛИЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЕ

Английская литература XIV века. "Видение о Петре-Пахаре" У. Ленгленда. "Кентерберийские рассказы" Дж. Чосера, отражение в них влияния итальянского Возрождения (Боккаччо) и английской национальной специфики. Художественные особенности произведения.

РАННИЙ ЭТАП АНГЛИЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Историческая характеристика Англии в XV – XVI веках. Война Алой и Белой роз. Усиление королевской власти при Тюдорах, Церковная реформа Генриха VIII и возникновение англиканской церкви. Правление Елизаветы Тюдор, "елизаветинская эпоха". Казнь Марии Стюарт. Разгром испанской "непобедимой Армады" и рост национального самосознания англичан. Господство на море, экономические успехи Англии. "Огораживание" и крестьянские бунты. Становление буржуазии как реальной общественной силы. Философия Фрэнсиса Бэкона.

Англо-шотландские народные баллады. Баллада "Два ворона", её переложение А. С. Пушкиным ("Ворон к ворону летит"). Баллады о Робине Гуде. Баллада "Робин Гуд и Гай Гисборн" в переводе Н.С.Гумилева.

Влияние итальянского гуманизма на первых английских гуманистов, их связи с Эразмом Роттердамским. "Университетские умы". Томас Мор — крупнейший представитель раннего Возрождения в Англии. Его судьба. "История Ричарда III". "Утопия" Мора, защита в книге социальной справедливости, изображение идеального общественного устройства. Развитие традиций Платона ("Государство", "Тимей"). "Утопия" Мора как источник жанра утопии в новой европейской литературе. Художественные особенности произведения. Продолжение утопической традиции в романе Фрэнсиса Бэкона "Новая Атлантида" (1623-1624).

Английская поэзия первой половины XVI века. Традиции Чосера у Джона Скелтона — первого крупного английского поэта эпохи Возрождения. Его сатира "Колин Клаут", использование традиционной для народной поэзии формы доггереля — коротких неравносложных рифмованных строк. Переход от "вульгарной" поэзии к "высокой" у английских петраркистов. Томас Уайет и перенесение на английскую почву жанра сонета. Генри Гоуард, граф Сарри (в русской литературе нередко Серрей) — создатель формы английского сонета (с рифмовкой abab cdcd efef gg).

ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В АНГЛИИ

Расцвет поэзии. Создание кружка поэтов "Ареопаг" (по образцу французских поэтов "Плеяды"). Деятельность членов "Ареопага" – Филипа Сидни и Эдмунда Спенсера. Трактат Сидни "Защита поэзии" – манифест поэтов-гуманистов, утверждение воспитательной роли поэзии, переключки с трактатом Дю Белле "Защита и прославление французского языка". Сонетный цикл Сидни "Астрофил и Стелла". Поэзия Спенсера: поэма из 12 эклог "Пастушеский календарь", "Королева фей" — ренессансная эпическая поэма. Сочетание античной (Гомер, Вергилий), итальянской (Ариосто, Тассо) и английской (Ленгленд, Мэлори) традиций в поэме. Аллегоричность образов короля Артура (Величие), его возлюбленной "королевы фей" Глорианы (Слава), 12 рыцарей короля Артура (12 добродетелей; Спенсер успел описать только 6 из них — Благочестие, Умеренность, Целомудрие, Справедливость, Вежество, Дружбу). Исчезновение средневековой основы описания мира рыцарей, рыцари у Спенсера как отдельные грани нравственной природы совершенного человека — идеала эпохи Возрождения. "Спенсеровая строфа" в "Королеве фей" (8 строк — пятистопный ямб, 9-я строка — шестистопный ямб, рифмовка ababbcbss), использование этой строфы романтиками Дж. Г. Байроном в "Паломничестве Чайльд-Гарольда" и П.Б.Шелли в "Восстании Ислама".

Английский ренессансный роман. Неоконченный пасторальный роман Ф.Сидни "Аркадия". Роман Джона Лили "Эвфуэс, или Анатомия остроумия". Стиль романа, понятие "эвфуизма". Влияние эвфуистического стиля на Шекспира, европейский галантный роман XVII века. Роман Томаса Лоджа "Розалинда, золотое наследие Эвфуэса", его влияние на Шекспира (сюжет комедии "Как вам это понравится"). "Злополучный странствователь, или Жизнеописание Джека Уилтона" Томаса Нэша — первый английский плутовской роман. Развитие традиций испанской плутовской литературы ("Жизнь Ласарильо с Тормеса") в романе Нэша.

Английская ренессансная драматургия "университетских умов" — предшественников Шекспира. Интерлюдии Джона Гейвуда. "Приятная комедия о Джоне Грине, векфилдском полевом стороже" Роберта Грина, обращение драматурга к народным балладам, героизация простолюдина, использование народного языка без примеси эвфуизма. Кристофер Марло — создатель английской ренессансной трагедии. "Трагическая история доктора Фауста" — первая в европейской литературе обработка легенды о Фаусте, изложенной в немецкой народной книге. Образ Фауста. Развитие категории трагического (в сравнении с жанром "кровавой трагедии" — "Испанская трагедия" Томаса Кида). Разработка белого стиха. Трагедия Марло в русском переводе К.Д.Бальмонта. Марло и Шекспир ("Мальтийский еврей" Марло и "Венецианский купец" Шекспира, "Эдуард II" Марло и исторические хроники Шекспира). Устройство английского театра шекспировских времен.

Уильям Шекспир.

"Шекспировский вопрос". Стрэдфордianцы и антистрэдфордianцы. Биография Шекспира. Периодизация его творчества.

Шекспир — поэт. Поэмы "Венера и Адонис" и "Обесчещенная Лукреция". Традиции Овидия и Петрарки. Сонеты Шекспира. Главные образы и мотивы. Образ "смуглой леди сонетов" и переосмысление традиционного образа Прекрасной Дамы. Художественные особенности сонетов, развитие традиций английского сонета. Циклизация сонетов. Парадоксальное использование мотивов шекспировских сонетов в одноактной комедии Дж. Б. Шоу "Смуглая леди сонетов".

Художественный мир Шекспира. Жанры шекспировской драматургии: исторические хроники, комедии, трагедии, трагикомедии.

Первый период. Концепция Единой цепи бытия. Шекспир и история. Исторические хроники. Их объединение в цикл. Проблема перехода персонажа из одной исторической хроники в другую. Магистральный сюжет шекспировской исторической хроники: приоритет общественной жизни. Образ Времени. Образы правителей (Генрих IV, Генрих V, Генрих VI, Ричард III). Образ Фальстафа и "фальстафовский фон" ("Генрих IV") – комедийное начало. Историческая хроника "Ричард III". Образ Ричарда III – исторический, Томаса Мора, Шекспира. Макиавеллизм героя. Трагическое начало. Художественное мастерство Шекспира (сцена обольщения леди Анны).

Комедии Шекспира. Развитие комического от "Комедии ошибок" и "Укрощения строптивой" до "Сна в летнюю ночь" и "Двенадцатой ночи". Магистральный сюжет шекспировской комедии: приоритет естественной жизни. Торжество счастливой случайности, жизнерадостность смеха. Драматические повороты действия в "Венецианском купце" и "Много шума из ничего". Художественные особенности комедий.

Ранние трагедии. Трагическое как ужасное в "Тите Андронике". Трагедия "Ромео и Джульетта". Источник сюжета (новелла Матео Банделло и др.). Система образов. Конфликт трагедии, его возрастные и социальные основания. Характер трагического. Метафоры в языке трагедии. Развитие трагического начала в "Юлии Цезаре".

Период "великих трагедий". Магистральный сюжет трагедий: судьба личности. Открытие истинного лица мира. Характер трагического.

"Гамлет". Источники сюжета (Саксон Грамматик и др.). Многоаспектность конфликта. Система образов. Образ Гамлета, его трактовка у Гете, Белинского, Тургенева, Выготского, Пинского. Монолог "Быть или не быть?". Проблема мести: Гамлет, Лаэрт, Фортинбрас. Женские образы: Офелия, Гертруда. Зло в мире: Клавдий. Неоднозначность образов Клавдия, Полония, Розенкранца и Гильденстерна, Озрика. Тень отца Гамлета. Мотив дружбы: Горацио. Проблемы искусства: актеры. Мотив смерти: могильщики, образ Йорика. Композиция трагедии. Сцена "мышеловки". Трактовка финала. Особенности языка трагедии. Философское звучание трагедии.

"Отелло". Источники сюжета ("Венецианский мавр" Джиральди Чинтио). Система образов. Отелло. Тема ревности, проблема чести. "Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив" (А.С.Пушкин). Дездемона. Яго, его мотивы. Образ Венеции. Характер конфликта. Композиция трагедии. Особенности художественной формы произведения.

"Король Лир". Эксперимент короля Лира, его мотивы. Образы дочерей Лира. Параллельная сюжетная линия (заимствованная из "Аркадии" Сидни): Глостер и его сыновья. Значимость возраста героев для трактовки трагедии. Художественное мастерство Шекспира в "Короле Лире". Л.Н.Толстой о трагедии Шекспира. Объяснение отрицательного отзыва Толстого.

"Макбет". Формирование и трансформация рождённой временем личности в образе Макбета. Образ леди Макбет. Роль фантастического начала. Мотивы шекспировской трагедии в повести Н.С. Лескова "Леди Макбет Мценского уезда".

"Античные трагедии". "Антоний и Клеопатра", "Тимон Афинский", их художественные особенности.

Поздние произведения Шекспира. "Мрачные комедии" "Все хорошо, что хорошо кончается", "Мера за меру", их отличие от ранних комедий.

Трагикомедии. "Цимбелин". "Зимняя сказка". "Буря". Соединение трагедии с утопической развязкой. Роль сказочного элемента. Хронотоп "Бури".

Младшие современники Шекспира: Бен Джонсон, Джон Уэбстер, Фрэнсис Бомонт, Джон Флетчер.

Шекспир и маньеризм. Кризис ренессансного мироощущения.

Вопросы для контролируемой самостоятельной работы

1. Гуманизм как духовное движение эпохи Возрождения. Характер его реализации у ведущих авторов.
2. Комическое, сатирическое, карнавальное у писателей-гуманистов, их антифеодалная и антиутопическая направленность.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ОСВОИТЬ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Средние века, Предвозрождение (Проторенессанс), Возрождение (Ренессанс), Каролингское Возрождение, кризис литературы поздней античности, литература раннего христианства, патристика, ироикомиическое, исповедь (жанр), клерикальная литература, видение (жанр), поэзия вагантов, героический эпос раннего Средневековья, героический эпос эпохи развитого феодализма, сага, лирика трубадуров, труверов, миннезингеров (и жанры), средневековый роман, лэ, фаблио, шванк, литургическая драма, полулитургическая драма, мистерия, миракль, моралите, фарс, поэма, сонет (итальянский, французский, английский), новелла, цикл новелл, психологическая повесть, ренессансный роман, народная смеховая (карнавальная) культура, трагедия, комедия, трагикомедия, историческая хроника, медиэвистика, шекспироведение.

УМЕНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

- Уметь рассматривать литературный процесс Средневековья и Возрождения в культурном контексте эпохи.
- Понимать национальную специфику ренессансной литературы (итальянской, немецкой и нидерландской, французской, английской, испанской) и уметь устанавливать межнациональные литературные связи.
- Уметь анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам средневековой литературы (героический эпос, средневековый роман, лирические и драматические жанры), ренессансной литературы (сонет, новелла, трагедия, комедия, историческая хроника, роман).
- Овладеть навыками проблемного анализа в ходе подготовки к практическим занятиям (например, "Фольклорные черты в "Песни о Роланде", "Категория трагического у Шекспира").
- Знать (в основных моментах) биографии крупнейших писателей рассматриваемого времени (Августин Блаженный, Данте, Петрарка, Боккаччо, Эразм Роттердамский, Рабле, Сервантес, Шекспир), иметь представление об их эстетических взглядах.
- Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу.
- Уметь самостоятельно подготовить к экзамену ряд вопросов, не освещенных в лекционном курсе.
- Уметь дать грамотно построенный, развернутый устный ответ в ходе проведения зачета и экзамена.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Современная наука о Средневековье и Возрождении. Западная Европа после падения Римской империи и до первой буржуазной революции.
2. Периодизация литературы Средневековья и Возрождения, характер влияния на нее античного наследия, местных традиций и фольклора.
3. Литература Раннего Средневековья. Кельтский эпос: ирландские саги о Кухулине, фантастическое, мифологическое и бытовое в них.
4. Сборник скандинавской эпической поэзии «Старшая Эдда» и языческая мифология. Космогония, теогония и земная проблематика в песнях.
5. Древненемецкая «Песнь о Хильдебранде», её соотнесенность с событиями великого переселения народов и крушения Римской империи.
6. Своеобразие композиции англосаксонской «Поэмы о Беовульфе». Смешение языческого и христианского начал в ней, легендарно-мифологическое осмысление истории.
7. Литература Зрелого Средневековья. Героический эпос во Франции и «Песнь о Роланде». Самоотверженная защита Отечества, воинская доблесть и верность рыцаря монарху как определяющие установки поэмы.
8. «Песнь о моем Сиде» и испанский героический эпос. Прославление на-

ционально-освободительной борьбы с маврами, сатирические и бытовые мотивы в поэме.

9. Героический эпос в Германии. «Песнь о Нибелунгах»: сюжет, центральные персонажи, многоуровневость конфликтов, влияние куртуазно-рыцарской литературы.
10. Специфика героического эпоса у южных славян. Сербские песни о сражении на Косовом поле.
11. Рыцарство в культурной жизни Франции XII–XIII вв. Прованс и его роль в формировании куртуазной поэзии.
12. Основные жанры и тематика поэзии трубадуров. Борьба «ясного» и «темного» стилей в провансальской лирике.
13. Куртуазный роман, его основные циклы. Преимущественно светский характер, разработка темы любви, зачатки психологического анализа в рыцарском романе.
14. Творчество Кретьена де Труа. Вопросы куртуазной этики, повествование о рыцарских авантюрах, идеализированные картины быта в его романах.
15. «Роман о Тристане и Изольде» и его куртуазный вариант, восстановленный Ж. Бедье. Сюжет, конфликт, социально-этические установки романа.
16. «Повесть об Окассене и Николет»: комические элементы, торжество любви над кодексом рыцарской чести. Упадок куртуазного романа в XIV–XV вв.
17. Возникновение городской литературы и ее ограниченно реалистический характер. Фаблио, шванки, моралите, фарсы. «Роман о Лисе» как антифеодалная сатира.
18. Литература эпохи Возрождения. Фольклорное и античное наследие, «открытие мира и человека». Реалистические картины действительности и утопические построения гуманистов.
19. Итальянское Возрождение. Политическая и культурная жизнь Флоренции рубежа XIII–XIV вв. и Предвозрождение. Особенности поэзии «нового сладостного стиля».
20. Этапы творчества Данте. Художественное своеобразие «Новой жизни». Философско-политические трактаты поэта, их основные идеи.
21. «Божественная комедия» Данте как философско-художественный синтез средневековой культуры и пролог к литературе нового времени. Смысловая нагрузка «Ада».
22. Художественно-мировоззренческая позиция Данте в «Чистилище» и «Рае» его «Божественной комедии», взаимоувязанность религиозных и гуманистических установок.
23. Раннее Возрождение в Италии. Жизнь, литературная и научная деятельность Петрарки, его поэмы и морально-философские трактаты.
24. Лирика Петрарки. Нравственно-художественные ориентиры, лирический герой «Книги песен», ее значение для последующей итальянской и европейской поэзии.
25. Творчество Боккаччо. «Фьямметта» в литературе гуманизма и становле-

- нии психологического романа.
26. История создания, особенности построения, ренессансное мировосприятие и народность «Декамерона» Боккаччо.
 27. Памятники высокого итальянского Возрождения: «Влюбленный Роланд» Боярдо, «Неистовый Роланд» Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, – их смысловая направленность и отношение к рыцарской литературе.
 28. Утопический социализм и ренессансный гуманизм в «Городе Солнца» Кампанеллы. Историко-литературные и биографические основы романа.
 29. Нидерландская культура в эпоху Возрождения. Жизнь и творчество Эразма Роттердамского, его «Похвальное слово глупости».
 30. Немецкое Возрождение. Отражение предреформационной Германии в «Корабле дураков» С. Бранта. Использование автором традиций народной сатиры.
 31. Историко-культурное развитие Германии XVI в. Реформация, ее вожди и эволюция, народные движения.
 32. Немецкий ученый-гуманист И. Рейхлин, его литературно-публицистическая деятельность. «Письма темных людей». Сатирическое наследие Ульриха фон Гуттена.
 33. Г. Сакс и бюргерская литература немецкого Возрождения. Народные книги «Тиль Эйленшпигель», «История о докторе Фаусте».
 34. Французское Возрождение. Предвозрождение, идейно-тематическая направленность поэзии Ф. Вийона.
 35. Расцвет французского Ренессанса и творчество Ф. Рабле. История создания, композиция его «Гаргантюа и Пантагрюэля» в связи с социально-политическими, реформационными событиями в стране.
 36. Ироикомическое начало «Гаргантюа и Пантагрюэля», осмысление Ф. Рабле гуманистических идеалов. Педагогические взгляды автора, материалистические тенденции романа.
 37. Основные объекты критики в «Гаргантюа и Пантагрюэле». Юмор и сатира писателя в связи с народной смеховой культурой. Роман Рабле как книга для детей.
 38. Возрождение в Англии. Проторенессанс. Поэма Ленгледа «Видение о Петре Пахаре».
 39. Социально-художественная направленность народных баллад о Робине Гуде, их увязанность с крестьянскими движениями в Англии XIV–XVI вв.
 40. Демократический, жизнеутверждающий характер «Кентерберийских рассказов» Чосера. Разнообразие социальных типов, мировоззренческих позиций паломников.
 41. Томас Мор – первый утопист эпохи Возрождения. Композиция романа, социально-обличительные тенденции и средства их выражения в «Утопии».
 42. Педагогические взгляды писателя, воображаемые картины разумного, гуманного устройства общества в «Утопии» Т. Мора.

43. Расцвет драмы и театра. Демократическая и придворно-аристократическая линии в английской драматургии. Предшественники Шекспира.
44. У. Шекспир, периодизация его творчества. Ранние поэмы и драмы (хроника «Ричард III»).
45. Комедии Шекспира, их иронический и оптимистический характер. Основная проблематика и центральные персонажи «Виндзорских кумушек».
46. Усложненность образной системы и конфликта, осмеяние меркантильного своекорыстия чувств, женские персонажи в комедии Шекспира «Венецианский купец».
47. Тематика, нравственно-философские ориентиры сонетов Шекспира. Многогранность разработки проблематики любви и дружбы, художественное мастерство.
48. «Ромео и Джульетта» Шекспира – трагедия безоглядной юношеской любви в столкновении с житейской косностью. Сюжет, центральные персонажи.
49. «Гамлет» как начало нового этапа в творчестве Шекспира. Трагический конфликт гуманистической мечты и реальной действительности.
50. Трагическое заблуждение и прозрение короля Лира, их неоднозначность. Другие центральные персонажи шекспировской трагедии «Король Лир», ее смысловая направленность.
51. Проблематика шекспировской трагедии «Отелло», ее переключки с сонетами писателя. Осуждение им как расовых и социальных предрассудков, так и крайнего эгоизма.
52. Способы раскрытия характеров центральных персонажей, трагедия наступающей эпохи внеиерархичности властных притязаний в «Макбете» Шекспира.
53. Пьесы позднего периода творчества Шекспира и трагикомедия «Буря». Сочетание в ней реалистичности человеческих характеров и нереальных обстоятельств.
54. Богатство художественных открытий Шекспира. Изображение человеческой личности во всей ее сложности, непознанности и глубине – его важнейшее творческое достижение.
55. Испанское Возрождение. Широкое распространение неорыцарского романа («Амадис Гальский») на рубеже XV–XVI вв. Плутовской роман («Ласарильо с Тормеса»), его демократическая и индивидуалистическая направленность.
56. Творчество М. Сервантеса. Рыцарские, мавританские, пасторальные идеалы и реальный мир в романе «Дон Кихот».
57. Многоплановость художественного характера главного героя в «Дон Кихоте» Сервантеса. Его привлекательность при намеренной авторской деидеализации.
58. Люди из народа в «Дон Кихоте» Сервантеса и образ Санчо Пансы. Несостоятельность правящих сословий, социальные отношения в романе.

59. Литературная полемика в «Дон Кихоте» Сервантеса, художественное своеобразие первой и второй частей. Роман как книга для детей.
60. Новеллистика Сервантеса. Разнообразие характеров, критическое изображение современных нравов в «Назидательных новеллах».

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественные тексты:

Августин Блаженный. Исповедь

Ирландский эпос (Сватовство к Эмер, Похищение Быка из Куальнге, Смерть Кухулина, Плавание Брана, сына Фебала)

Старшая Эдда (Прорицание вёльвы, Речи Высокого, Перебранка Локи)

Беовульф

Песнь о Роланде

Песнь о моем Сиде

Песнь о Нибелунгах

Поэзия вагантов

Лирика трубадуров (Бернарт де Вентадорн, Бертран де Борн, Джауфре Рюдель)

Роман о Тристане и Изольде (реконструкция Ж. Бедье)

Кретъен де Труа Эрек и Энида. Ивейн, или Рыцарь со львом

Данте Алигьери Новая жизнь. Божественная комедия

Петрарка Ф. Книга песен

Боккаччо Дж. Декамерон. Фьяметта

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы

Вийон Ф. Стихи

Брант С. Корабль дураков

Эразм Роттердамский. Похвала глупости

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль

Ронсар П. Стихи

Монтень М. Опыты

Мор Т. Утопия

Марло К. Трагическая история доктора Фауста

Шекспир У. Ричард III. Генрих IV. Укрощение строптивой. Сон в летнюю ночь. Много шума из ничего. Двенадцатая ночь. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Зимняя сказка. Буря. Сонеты.

Сервантес М. Дон Кихот

Хрестоматии:

Пуришев Б.И. (сост.). Зарубежная литература Средних веков: Хрестоматия. — Т. 1-2. — М.: Просвещение, 1974-1975 (или предшествующие издания).

Пуришев Б.И. (сост.). Зарубежная литература: Эпоха Возрождения. — М.: Просвещение, 1976 (или предшествующие издания).

2. Научная и учебно-методическая литература:

- Алексеев М.П. и др. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение. – М., 1978.
- Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. — М., 1985 (разделы о литературе Средних веков и эпохи Возрождения).
- Аникст А.А. Творчество Шекспира. — М., 1963.
- Асоян А.А. "Почтите высочайшего поэта...": Судьба "Божественной комедии" Данте в России. — М., 1990.
- Багно В. Дорогами "Дон Кихота". — М., 1988.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1990.
- Боткин Л.М. Данте и его время: Поэт и политика. — М., 1965.
- Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. — М., 1977.
- Брандес Г. Шекспир: Жизнь и произведения. — М., 1997.
- Верцман И. "Гамлет" Шекспира. — М., 1964.
- Виппер Ю.Б. Поэзия "Плеяды": Становление литературной школы. — М., 1976.
- Голенищев-Кутузов И.Н. Данте. – М., 1967.
- Гуревич А.Я. "Эдда" и сага. — М., 1979.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой эстетики. — М., 1972.
- Данте и всемирная литература. — М., 1967.
- Диас-Плаха Г. От Сервантеса до наших дней. — М., 1981 (разделы о Сервантесе).
- Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2-х ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.
- История всемирной литературы: В 9-ти т. — Т. 2-3. — М., 1984-1985.
- Ковалева Т.В., Лапин И.Л., Паньков Н.А. Литература средних веков и Возрождения. – Мн., 1988.
- Культура эпохи Возрождения и Реформация. – Л., 1981.
- Культура эпохи Возрождения. – Л., 1986.
- Лапин И.Л. Компендиум истории зарубежной литературы. Античность. Средневековье и Возрождение. Современность. – Витебск, 2008.
- Лапин И.Л., Голубович Н.В. Зарубежная литература. Античность. Средневековье и Возрождение. XVII–XVIII вв. / под ред. И.Л. Лапина. – Витебск, 2006.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992.
- Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
- Мелетинский Е.М. Средневековый роман. — М., 1983.
- Михайлов А.Д. Французский героический эпос. — М., 1995.
- Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. — М., 1976.
- Морозов М.М. Избранные статьи и переводы. — М., 1954 (статьи о Шекспире, Марло).
- Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. — М., 1989 (статьи о Данте, лирике Вийона, комедиях Шекспира).
- Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. — М., 1961.

- Пинский Л.Е. Шекспир: Основные начала драматургии. — М., 1971.
- Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.
- Пуришев Б.И. Очерки немецкой литературы XV-XVII вв. — М., 1955.
- Реутин М.Ю. Народная культура Германии. — М., 1996.
- Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. — М., 1969.
- Типология и периодизация культуры Возрождения. — М., 1978.
- Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. — М., 1989.
- Хейзинга И. Осень Средневековья. — М., 1988.
- Хлобовский Р.И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. — М., 1974.
- Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. — М., 1982.
- Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о нибелунгах. — М., 1960.
- Чернец Л.В. Литературные жанры. — М., 1982.
- Шайтанов И.О. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения. — М., 1998.
- Шайтанов И.О., Афанасьева О.В. Зарубежная литература: Средние века. — М., 1996.
- Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. — М., 1975.
- Шведов Ю.Ф. Вильям Шекспир: Исследования. — М., 1977.
- Шекспир в меняющемся мире: Сб. статей / Пер. с англ. — М., 1966.
- Штейн А.Л. "Декамерон" Боккаччо — книга о любви. — М., 1993.

ЛИТЕРАТУРА XVII–XVIII ВЕКОВ

Цели и задачи курса

Цель курса – освоение развития литературного процесса, художественных достижений выдающихся писателей периода

Задачи курса. При изучении зарубежной литературы XVII-XVIII веков должны учитываться две стороны: самостоятельная эстетическая ценность, неповторимое своеобразие памятников литературы этого периода – произведений Лопе де Веги, Корнеля, Расина, Мольера, Мильтона, Дефо, Свифта, Вольтера, Дидро, Руссо, Лессинга, Шиллера, Гёте и др. писателей и значение достижений литературы классицизма, барокко, основных художественных направлений эпохи Просвещения для последующего развития духовной культуры человечества.

В процессе изучения курса уделять внимание межпредметным связям. Элементы содержания курса представлять комплексно, в исторической взаимосвязи, с соблюдением принципа преемственности в разных аспектах – эстетическом и проблемно-тематическом, жанровом, философском, общекультурном.

Примерная тематика лекций:

1. Введение. Основные идейные и художественные концепции XVII-XVIII веков. Ведущие литературные направления. Литература Италии XVII века.
2. Литература Испании XVII века.
3. Культурно-исторические и философские предпосылки классицизма во Франции. Французская классицистическая трагедия. Корнель. Расин.
4. Французская классицистическая комедия. Мольер.
5. Литература Англии XVII века. Немецкая литература XVII века.
6. Эпоха Просвещения. Общая характеристика.
7. Просвещение во Франции.
8. Просвещение в Англии.
9. Просвещение в Германии.

Примерная тематика практических занятий:

1. Французская классицистическая трагедия.
2. Французская классицистическая комедия.
3. Европейский сентиментализм.
4. Гуманистическая направленность трагедии Гете «Фауст».

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

XVII век как особая эпоха в культуре стран Европы. Основные направления в литературе этого периода.

Судьба ренессансного реализма в новых исторических условиях. Проблема термина.

Концепция мира и человека в искусстве барокко. Национальные формы барокко в литературах стран Европы.

Концепция мира и человека в классицизме. Нормативность эстетики классицизма. Гражданственность классицистического искусства. Система жанров классицизма. Образная система. Выражение в классицизме абсолютистских тенденций, поисков закономерностей языка и художественного творчества.

ЛИТЕРАТУРА ИСПАНИИ

XVII век — "золотой век" искусства Испании.

Ренессансный реализм в литературе.

Особенности испанской национальной драмы. Творчество Лопе де Веги — крупнейшего представителя ренессансного реализма в литературе XVII века. Эстетические взгляды писателя. Типы комедий Лопе де Веги. "Фуэнте Овехуна". "Звезда Севильи" как образец "драмы чести". Комедия интриги.

Школа Лопе де Веги. Проникновение в испанскую национальную драму религиозных мотивов, принципов искусства барокко. Тирсо де Молина. Драма "Севильский озорник, или Каменный гость" — появление образа Дон Хуана (Дон Жуана) как мирового художественного персонажа. Творчество Аларкона. Комедия "Сомнительная правда" и формирование жанра нравоучительной комедии характеров в европейской драматургии.

Творчество **П. Кальдерона** — вершина литературы барокко. Связь Кальдерона с традицией Лопе де Веги. Религиозная идея и ее воплощение в драме "Поклонение кресту". Концепция человеческого бытия в религиозно-философской драме "Жизнь есть сон". Мастерство Кальдерона-драматурга.

Поэзия барокко. Луис Гонгора и гонгоризм. Судьба плутовского романа в испанской литературе.

Концептизм как испанская форма литературы барокко. Кеведо, Грасиан.

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦИИ

Основные вехи французской истории XVII века. Черты барокко в прециозной литературе (Д'Юрфе, М. де Скюдери, Вуатюр). Проблемы "бытового реализма" и деятельность либертенгов (Сирано де Бержерак, Сорель, Скаррон, Фюретьер).

Предпосылки развития классицизма во Франции. Рационалистический метод Декарта и литература. Франсуа Малерб – первый французский классицист. Развитие принципов классицизма от Малерба до Буало.

Жизнь и творчество **П. Корнеля**. Трагедия Корнеля "Сид" – первое великое произведение французского классицизма. Разработка Корнелем конфликта чувства и долга. Художественное своеобразие произведения, его судьба в последующие века. Гражданственность и воспевание римской доблести в трагедии "Гораций". Принципы создания характеров в трагедиях Корнеля. Отличие ранних произведений драматурга от поздних трагедий.

Жизнь и творчество **Ж. Расина**. Трагедия Расина "Андромаха" – начало нового этапа в развитии французской классицистической трагедии. Различия между трагедиями Корнеля и Расина. Расиновский психологизм. Трагедия античного мифа в трагедии "Федра". Последний период творчества Расина. Трагедия "Гофолия".

Ж.-Б.Мольер — великий реформатор комедии. Художественный метод Мольера. Раннее творчество писателя, усвоение опыта народного французского театра и итальянского театра масок (комедия дель арте). Первые попытки преобразования комедии и споры вокруг мольеровской комедии "Школа жен". Расцвет творчества Мольера. Судьба комедии "Тартюф". Способы создания образа Тартюфа. Комедия "Дон Жуан". Черты, сближающие это произведение с литературой ренессансного реализма. "Мизантроп" — образец классицистической "высокой комедии". Комедия-балет Мольера "Мещанин во дворянстве". Отражение в конфликте комедии социальных противоречий. Проблема художественного метода в комедии. Мастерство Мольера-комедиографа. Особенности жанра комедии-балета. Средства сатирического изображения действительности. Последние годы жизни и деятельности Мольера.

Жанр басни в творчестве Ж.Лафонтена. Отношение классицистов к прозе. Жанры классицистической прозы. Проза Паскаля, Севинье, Ларошфуко, Лабрюйера. Психологическое мастерство в романе М. де Лафайет "Принцесса Клевская". Сказки Шарля Перро и их место в литературе XVII века. Роль Ш. Перро в "споре древних и новых".

ЛИТЕРАТУРА АНГЛИИ

Литературная борьба в предреволюционные годы. Черты барокко в творчестве Джона Донна. Развитие английской поэзии после Донна. Метафизическая школа и "поэзия кавалеров".

Революция в Англии и творчество **Дж. Мильтона**. Поэма "Потерянный рай". Особенности художественного метода Мильтона. Образ Сатаны и его роль в раскрытии идеи поэмы.

Английская литература конца XVII века (Бэньян, Бетлер, Драйден, Конгрив и др.) и переход к литературе эпохи Просвещения.

ЛИТЕРАТУРА ДРУГИХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Литература Италии (Кампанелла, Тассони, Марино и маринизм), Германии (Опиц, Флеминг, Грифиус, Лоэнштейн, Гриммельсгаузен), Нидерландов (Вондел, Гроций, Кате).

Характеристика рубежа XVII—XVIII веков как переходного периода в истории развития литературного процесса Европы.

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

XVIII век в мировом литературном развитии. Исторические судьбы Европы, движение от английской к французской буржуазной революции. Судьба аристократической культуры.

Просвещение — ведущая линия развития европейской культуры XVIII века. Культ Разума и Знания. Соотношение Разума и Чувства. Литературные направления Просвещения: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм. Рококо, его стилевые признаки.

Историко-культурные и социально-политические предпосылки Просвещения. Историческое своеобразие просветительского движения в различных странах Западной Европы. Этапы западноевропейского Просвещения. Основные жанры просветительской литературы. Усиление роли прозаических жанров (просветительского романа, философской повести), развитие жанра трактата; документализм, публицистическая и философская направленность художественной прозы. Жанр драмы и драматургическая реформа. Судьба поэтических жанров.

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Д. Дефо. Творческая биография. Роман "Робинзон Крузо". Место романа мировой приключенческой литературе ("робинзонады"). Идеино-художественное своеобразие романа.

Дж. Свифт. "Сказка о бочке" как сатира на религию и духовенство. "Путешествия Гулливера" как сатирическое, памфлетно-аллегорическое изображение социальной действительности. Роман Свифта и жанр памфлета. Гротеск в романе.

Ричардсон как зачинатель психологического направления в английской литературе XVIII века.

Г. Филдинг как создатель английского реалистического романа XVIII столетия. Филдинг — сатирик, драматург, публицист. "Джозеф Эндрюс" и полемика Филдинга с Ричардсоном. "История Тома Джонса, найденыша" - реалистическая картина английской действительности XVIII века. Особенности сатирического метода Смоллета. Английская драма XVIII столетия (Лилло, Гей, Филдинг). Комедийное мастерство Р.Б. Шеридана в "Школе злословия". Сентиментализм. Роль Л. Стерна в подготовке психологического романа XIX века. Поэзия Р. Бёрнса. Предпосылки возникновения предромантизма. Формирование художественных принципов предромантизма.

ма. Предромантическая поэзия (Макферсон, Чаттертон). "Готический роман" (Уолпол, Рэдклиф, Казот).

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Историческая миссия французских просветителей, идеологически подготовивших буржуазную революцию. Лесаж. Роман "Жиль Блас" - история жизни талантливого простолюдина в феодально-дворянской Франции. "Жиль Блас" и жанр плутовского романа. Ш. Монтескье. "Персидские письма" и жанр просветительского философского романа. Приемы раскрытия политической темы. Психологический роман аббата Прево "Манон Леско".

Вольтер. Социальные, политические, философские и эстетические взгляды Вольтера. Особенности просветительского классицизма в его творчестве. Вольтер о Шекспире. Театр Вольтера. Поэма "Генриада". Ироико-комическая поэма "Орлеанская девственница", ее восприятие в русской литературе (Л.С. Пушкин). Философские повести "Кандид, или Оптимизм", "Простодушный". Художественные приемы в философской повести Вольтера. Вольтер и Россия.

Д. Дидро — организатор и вдохновитель энциклопедистов. Борьба Дидро с абсолютизмом и феодализмом. Философские взгляды. Дидро как теоретик искусства. "Монахиня", "Племянник Рамо", "Жак-фаталист" — развернутая критика феодального общества, нравственного упадка дворянства XVIII столетия. Идеино-художественное своеобразие этих произведений. Театр Дидро. Утверждение жанра драмы.

Ж.-Ж. Руссо. Социальные, политические и философские взгляды. Критика дворянской цивилизации и теория "естественного состояния". "Общественный договор" — политическая программа Руссо. Педагогические идеи Руссо в романе "Эмил, или О воспитании". "Юлия, или Новая Элоиза" и жанр сентименталистского романа в письмах. Трактат "Рассуждения о науках и искусствах". Теория "естественного человека" и ее раскрытие художественными средствами романа. Поэтизация чувств. Культ природы. Место "Исповеди" Руссо в мировой литературе.

Французская литература накануне буржуазной революции. Творчество П. Бомарше. Образ Фигаро. Роль Руссо в развитии предромантических тенденций. "Революционный классицизм". Театр революции (трагедии М.-Ж. Шенье). Публицистика, памфлеты. Расцвет народного песенного творчества.

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Социально-экономическое положение Германии в XVIII веке. Состояние немецкой культуры до Лессинга. Г. Лессинг — основоположник Просвещения в Германии. Эстетические взгляды и художественное творчество Лессинга. Литература "Бури и натиска". Оценка античности, Шекспира, Руссо. Черты историзма и народности в эстетике Гердера.

И.-В. Гёте. Лирика Гёте периода "Бури и натиска". "Страдания юного Вертера" и немецкий сентиментализм. Гёте в Италии. Программа "веймар-

ского" периода. Гёте и французская революция. "Фауст" Гёте. История создания и художественное своеобразие. Композиция. Смысл прологов. Путь исканий Фауста. Фауст и трагедия Маргариты. Вторая часть "Фауста". "Фауст" как синтез художественных исканий XVIII – начала XIX веков. Гёте и русская литература.

Ф. Шиллер. Ранние произведения и движение "Бури и натиска". Дружба с Гёте. Теория эстетического воспитания. Проблематика трагедий "Дон Карлос", "Мария Стюарт". Драмы "Разбойники", "Коварство и любовь", "Вильгельм Телль". Художественный метод Шиллера. Шиллер и Россия. Штюрмеры и предромантизм. Предромантическая драматургия (зарождение жанра мелодрамы).

ЛИТЕРАТУРА ДРУГИХ СТРАН

Достижения Италии (Гольдони, Гоцци, Альфьери), Испании (Ховельянос), скандинавских стран (Хольберг, Сведенборг). Просвещение в США (Франклин, Джефферсон, Пейн).

Характеристика рубежа XVIII—XIX веков как переходного периода в развитии литературного процесса.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ОСВОИТЬ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Классицизм, просветительский классицизм, "революционный классицизм", рационалистический метод, литературные типы, классицистический характер, конфликт чувства и долга, система жанров классицизма, классицистическая трагедия, нравоучительная комедия, комедия характеров, "высокая комедия", комедия-балет, ироикомиическая поэма, басня, классицистическая проза, сказка (литературный жанр); барокко, гонгоризм, концептизм, марианизм, метафизическая школа, "поэзия кавалеров", прециозная литература, религиозно-философская драма; ренессансный реализм, "бытовой реализм", просветительский реализм, либертены, драма (как жанр), испанская национальная драма, "драма чести", комедия интриги; Просвещение, энциклопедисты, просветительские направления в литературе, сентиментализм, "Буря и натиск", штюрмеры, теория "естественного человека", общественный договор, "робинзонада", просветительский роман, философская повесть, памфлет, роман в письмах, мещанская драма; рококо, предромантизм, "готический роман", мелодрама; смех сатирический и карнавальный, гротеск, плутовской роман, театр масок (комедия дель арте); психологизм.

УМЕНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

- Уметь рассматривать литературный процесс XVII—XVIII веков в культурном контексте эпохи.

- Понимать национальную специфику основных изучаемых литератур (испанской, французской, английской, немецкой) и уметь устанавливать межлитературные связи.
- Уметь анализировать литературные произведения в единстве формы и содержания с учетом их жанровой специфики.
- Овладеть навыками проблемного анализа в ходе подготовки к практическим занятиям (например, "Характер смеха в комедиях Мольера" или "Гротеск в творчестве Свифта").
- Знать (в основных моментах) биографии крупнейших писателей XVII-XVIII веков (Лопе де Вега, Кальдерон, Донн, Мильтон, Корнель, Расин, Мольер, Дефо, Свифт, Филдинг, Вольтер, Дидро, Руссо, Лессинг, Шиллер, Гёте), иметь представление об их эстетических взглядах.
- Уметь пользоваться справочной и критической литературой. Приобрести навыки реферирования и конспектирования критической литературы, предлагаемой преподавателем в ходе подготовки к практическим занятиям.
- Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу.
- Уметь самостоятельно подготовить к экзамену ряд вопросов, не освещенных в лекционном курсе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Важнейшие события социально-политической жизни Европы XVII века. Литературные направления этой эпохи и их основные представители.
2. Литература Италии XVII века. Кризис гуманистических идеалов. Итальянское барокко (маринизм). Политическая острота и злободневность поэзии Ф. Тести, В. Филикайя, А. Тассони.
3. Классицизм XVII века: философская база, эстетические принципы, основные представители.
4. Французский классицизм и его связь с общественно-политической жизнью страны. Основные принципы классицистической эстетики в поэме-трактате Н. Буало «Поэтическое искусство».
5. Драматургические принципы П. Корнеля. Приоритет государственных интересов в трагедии «Сид».
6. Творчество Ж. Расина – новый этап в развитии французской классицистической драмы.
7. Конфликт долга и чувства в трагедии Ж. Расина «Андромаха» и его решение.
8. Трагедия Ж. Расина «Федра»: суть трагического конфликта, новые мотивы поведения героев.
9. Основные черты классицистической комедии Ж.-Б. Мольера (связь с традициями народного театра, заданность характера главного героя, «три единства» и др.).

10. Антиклерикальная сатира Ж.-Б. Мольера («Тартюф», «Дон Жуан»). Тартюф – концентрированное выражение религиозного фанатизма, лицемерия и ханжества.
11. Критика нарождающейся буржуазии в комедиях Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», «Скупой», «Мнимый больной».
12. Элементы социальной и бытовой сатиры в творчестве Ж. Лафонтена; философские мотивы его басен («Звери во время чумы», «Волк и лиса», «Петух и лиса», «Муж, жена и вор», «Состарившийся лев» и др.).
13. Лопе де Вега как реформатор испанского театра XVII века. Эстетические взгляды драматурга.
14. Философский смысл пьесы П. Кальдерона «Жизнь есть сон».
15. Немецкая литература XVII века. Роман И. Гриммельсгаузена «Симплиций Симплициссимус» как художественное воплощение немецкой действительности периода Тридцатилетней войны. Пародирование «высокого» барокко.
16. Жизнь и творчество Дж. Мильтона. Противоречия между бунтарским духом и религиозным содержанием в поэме «Потерянный рай».
17. Общая характеристика эпохи Просвещения. Историческое своеобразие просветительского движения в различных странах Западной Европы.
18. Основные жанры эпохи Просвещения. Усиление роли прозаических жанров (просветительского романа, философской повести), развитие жанра трактата. Публицистичность прозы. Драматургическая реформа. Судьба поэтических жанров.
19. Характер взаимодействия формы и содержания в «Персидских письмах» Ш. Монтескье.
20. Жизненный и творческий путь Вольтера. Философские и социально-политические взгляды писателя.
21. Театр Вольтера как «школа добродетели». Разоблачение религиозного фанатизма в трагедии «Магомет, или Фанатизм».
22. Жанровая специфика философских повестей Вольтера (идеологическая заостренность, фантастика, аллегоризм и др.). Проблема исторического оптимизма в повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».
23. Жизнь и деятельность Д. Дидро. «Энциклопедия» и ее значение.
24. Проблематика романа «Монахиня» и повести «Племянник Рамо» Д. Дидро.
25. Жизненный и творческий путь Ж.-Ж. Руссо. Философские воззрения писателя (трактаты «Рассуждение о науках и искусствах», «Общественный договор», роман-трактат «Эмиль, или О воспитании»).
26. Ж.-Ж. Руссо и европейский сентиментализм. Роман «Юлия, или Новая Элоиза» как энциклопедия руссоизма.
27. Творческие достижения П. Бомарше. Историческое значение и художественные особенности его комедий «Сивильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».
28. Английское Просвещение и его основные представители. Периодизация просветительской литературы в Англии XVIII века. Ведущие литературные направления.

29. Утверждение принципов просветительской морали в творчестве поэта-классициста А. Попа. Роль сатирико-нравоучительных журналов «Болтун», «Зритель», «Опекун» в развитии английской просветительской мысли.
30. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» как первый роман приключенческо-биографического жанра. Робинзон Крузо – воплощение идеи волевой активной личности.
31. Сатирическое, памфлетно-аллегорическое изображение социальной действительности в романе Д. Свифта «Путешествие Гулливера». Политические и философские взгляды писателя. Гротеск и ирония в романе.
32. Английская литература второй трети XVIII века. Сэмюэль Ричардсон в истории литературы. Чувство как главный организующий центр его романов.
33. Творческий путь Г. Филдинга. «История Тома Джонса, найденыша» – реалистическая картина социальной действительности Англии XVIII века.
34. Философская и эстетическая программа сентиментализма. Сравнительная характеристика сентиментализма и классицизма.
35. Английская литература последней трети XVIII века. Романы Л. Стерна как сентименталистское переосмысление традиций просветительского романа. Художественное своеобразие романа «Сентиментальное путешествие».
36. Поэзия английского сентиментализма (Д. Томсон, Э. Юнг, Т. Грей, О. Голдсмит).
37. Основной пафос и жанрово-тематическое разнообразие поэзии Р. Бёрнса.
38. Английская драма XVIII века. Творчество Р. Шеридана. Сатирическая комедия нравов «Школа злословия» в решении просветительских задач.
39. Пьесы Г.Э. Лессинга «Эмилия Галотти» и «Натан Мудрый»: традиции и новаторство.
40. Литература периода становления «Бури и натиска» (Гердер, Фосс, Шубарт, Клингер и др.).
41. Жизнь и творчество И.-В. Гёте. Штюрмерские идеи раннего периода (стихотворения «Ганимед», «Прометей», драма «Гец фон Берлихинген с железной рукой» и др.).
42. Напряженность переживаний и душевный разлад в сентименталистском романе И.-В. Гёте «Страдания юного Вертера».
43. История создания и художественное своеобразие трагедии И.-В. Гёте «Фауст».
44. Трагическая история любви Фауста и Маргариты в трагедии Гёте «Фауст».
45. Идейный смысл «Прологов» в «Фаусте» Гёте. Неоднозначность образа Мефистофеля.
46. Драматический путь Фауста как символическое воплощение вечной борьбы добра и зла в человеке и его неукротимого стремления к познанию и духовности.
47. Жизненный и творческий путь Ф. Шиллера. Оригинальность художественного метода.

48. Драматургия Ф. Шиллера. Историческая и нравственная проблематика.
 49. Специфика конфликта в драме Ф. Шиллера «Разбойники».
 50. Итальянская литература XVIII века. Творческое наследие Карло Гольдони и Карло Гоцци.

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественные тексты:

Лопе де Вега.	Овечий источник. Звезда Севильи
Кальдерон П.	Жизнь есть сон
Корнель П.	Сид
Расин Ж.	Андромаха. Федра
Мольер Ж.-Б.	Мизантроп. Тартюф. Скупой. Дон Жуан. Мещанин во дворянстве
Буало Н.	Поэтическое искусство
Дефо Д.	Робинзон Крузо
Свифт Д.	Путешествия Гулливера
Филдинг Г.	История Тома Джонса, найденыша (или Джозеф Эндрюс)
Шеридан Р.	Школа злословия
Стерн Л.	Сентиментальное путешествие
Бёрнс Р.	Лирика. Джон – Ячменное зерно
Монтескье Ш.	Персидские письма
Прево	Монон Леско
Вольтер.	Кандид. Фанатизм, или Пророк Магомет
Дидро Д.	Племянник Рамо. Монахиня. О драматической литературе (гл. II). Салоны (1-2 главы по выбору).
Руссо Ж.-Ж.	Юлия, или Новая Элоиза. Рассуждения о науках и искусствах
Бомарше П.	Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро
Лессинг Г.-Э.	Натан Мудрый. Эмилия Галотти. Лаокоон (предисловие, гл. 1-2)
Гёте И.-В.	Лирика. Страдания юного Вертера. Фауст. Ко дню Шекспира
Шиллер Ф.	Лирика. Разбойники. Коварство и любовь. Вильгельм Телль. Письма об эстетическом воспитании (письма 5,6)

2. Научная и учебно-методическая литература:

- XVII век в мировом литературном развитии. – М., 1969.
 Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Корсиков Г.К. История французской литературы. – М., 1987.
 Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1985.
 Аникст А.А. «Фауст» Гете: Литературный комментарий. – М., 1979.
 Аникст А.А. Гете и Фауст. – М., 1983.
 Аникст А.А. Даниель Дефо: Очерк жизни и творчества. – М., 1957.
 Аникст А.А. Творческий путь Гете. – М., 1986.
 Артамонов С.Д. Бомарше: Очерк жизни и творчества. – М., 1960.
 Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв.: Учеб. для студентов пед. ин-тов. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1988.

- Барокко в славянских культурах. – М. 1982.
- Бордонов Ж. Мольер / Пер. с франц. – М., 1983.
- Боярджиев Г.Н. Мольер: исторические пути формирования жанра высокой комедии. – М., 1967.
- Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо. – М., 1976.
- Гачев Д.И. Эстетические взгляды Дидро. – М., 1961.
- Гликман И.Д. Мольер. – М.-Л., 1966.
- Державин К.Н. Вольтер. – М., 1946.
- Дубашинский И.М. «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. – М., 1969.
- Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. – М., 1966.
- Елистратова А.А. Роберт Бернс. – М., 1957.
- Елистратова А.А. Фильдинг: Критико-биографический очерк. – М., 1954.
- Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. – Л., 1982.
- Зарубежная литература XVII-XVIII вв.: Хрестоматия. – М., 1982.
- История американской литературы: В 2 ч. – Ч.1. – М., 1971.
- История всемирной литературы: В 9 т. М., 1987. – Т.4. – 1988. – Т.5.
- История зарубежной литературы XVII века: Учебн. для студ. филологических вузов/ Жирмунская Н.А., Плавский З.И., Разумовская М.В. и др.; Ред. Разумовская М.В. – М.: Высшая школа; Академия, 1999.
- История зарубежной литературы XVIII века: Страны Европы и США/В.П. Неустроев, Н.А. Гуляев и др.; Под ред. В.П. Неустроева. – М.: Изд. МГУ, 1984.
- История зарубежной литературы XVIII века/ Под ред. З.И. Плавской. – М., 1987.
- История зарубежной литературы XVIII века/ Под ред. В.П. Неустроева. – М., 1974.
- История немецкой литературы: В 3 т. Пер с нем. – М., 1985. – Т. 1.
- История немецкой литературы: В 5т. Т.1. – М., 1962. – С. 355–449.
- Кеттл А. Введение в историю английского романа. Пер. с англ. – М., 1966. – С. 57–102.
- Колесников Б.И. Роберт Бернс. – М., 1967.
- Конради К. О. Гете: Жизнь и творчество: В 2 т. Пер. с нем. – М., 1987. Т. Половина жизни. 591 с. – Т.2. Итог жизни.
- Ланштейн П. Жизнь Шиллера. Пер. с нем. – М., 1984.
- Лапин И.Л., Голубович Н.В. Зарубежная литература. Античность. Средневековье и Возрождение. XVII–XVIII вв. – Витебск, 2006.
- Луппол И.К. Жизнь Шиллера. Пер. с нем. – М., 1984.
- Морозов А.А. «Симплициссимус» и его автор. – Л., 1984.
- Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. – М., 1968.
- Плавский З.И. Испанская литература XVII -сер. XIX века. – М., 1978. – С. 7–93.
- Разумовская М.В. и др. Литература XVII-XVIII веков: Учеб. пособие для вузов / М.В. Разумовская, Г.В. Синило, С.В. Солдовников; Под ред. Я.Н. Засурского. – Мн.: Университетское, 1989.
- Реизов Б.Г. Итальянская литература XVIII века. – Л., 1966.
- Ренессанс. Барокко. Классицизм: Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV– XVII веков. – М., 1966.
- Роджерс П. Генри Фильдинг: Биография / Пер. с англ. – М., 1984.
- Русский и западноевропейский классицизм: Проза. – М., 1982.
- Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. – М., 1964.

- Сигал Н.А. Пьер Корнель. – М.- Л., 1957.
Соколянский М.Г. Творчество Генри Фильдинга. – Киев, 1975.
Стадников Г.В. Лессинг: Литературная критика и художественное творчество. – Л., 1987.
Фридендер Г.М. Лессинг. – М., 1957.
Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII в.: В 2 т. 2-е изд. – М., 1988. Т.1. 416 с. – Т. 2.
Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». – Л., 1986.
Шервин О. Шеридан. – М., 1978.
Штейн А.Л. Литература испанского барокко. – М., 1983.

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Цели и задача курса

Целью курса является дальнейшее формирование у студентов исследовательских систематических знаний о литературном процессе на данном этапе, о его особенностях в национальных литературах, о их взаимосвязях.

Задачи курса:

– закрепить у студентов знание основ историко-теоретического метода исследования мирового литературного процесса;

– ознакомить студентов с философскими, историческими и естественнонаучными предпосылками новых художественных направлений – романтизма, реализма, натурализма, эстетизма, импрессионизма, символизма, неоромантизма, их творческими принципами и ведущими авторами, дать исчерпывающее представление об историко-культурном значении изучаемого периода;

– обеспечить знание программных художественных текстов, на практических занятиях закрепить навыки их комплексного анализа.

Изучение истории литературы XIX века предполагает проведение постоянных аналогий и противопоставлений реализма, романтизма, парнасства, символизма, натурализма. Следует обратить внимание на связь и различие реализма XVIII века — рационалистического, вскрывающего общее, и реализма XIX века, обращающегося и к общему, и к индивидуальному. Помня о том, что историзм проявляется уже на этапе романтизма, необходимо отметить, что это в основном, так сказать, "историзм прошлого": изображение конфликтов и событий прошедших эпох. Реалисты стремятся создать "историзм настоящего".

Важнейшим принципом курса является рассмотрение литературного процесса в историко-культурном контексте. Реализация этого принципа потребовала введения не только исторических фактов, но и некоторых сведений из смежных областей культуры (живопись импрессионистов и экспрессионистов, философия позитивизма, философия Ницше, критика У. Пейтера).

Курс литературы XIX в. представлен двумя разделами:

первый раздел – литература первой половины века;

второй раздел – литература второй половины века.

Раздел первый. Литература первой половины века

Примерная тематика лекций

1. XIX в. Историко-социальные источники и стимулы романтизма.
2. Романтизм в Германии.
3. Романтизм в Англии.
4. Романтизм во Франции.
5. Романтизм в США.
6. Обусловленность возникновения реализма в XIX в., его историческая и эстетическая специфика. Реализм во Франции.
7. Реализм в Англии.
8. Реализм в Германии.

Примерная тематика практических занятий

1. Э.Т.А. Гофман. Повесть-сказка «Золотой гошок»
2. Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд Гарольда»
3. Ч. Диккенс «Домби и сын»
4. В. Гюго. «Девяносто третий год»
5. Стендаль. «Роман «Красное и черное»
6. О. Бальзак. Повесть «Гобсек»
7. Новеллистика Э. По

Методы романтизма и реализма, романтическое и реалистическое мироощущение, романтизм и реализм как литературные направления. Исторические, философские и политические истоки предромантизма, возникновение терминов, постепенное наполнение их содержанием, сложившиеся определения.

Двойственность и стремление к универсальности как основные черты романтического метода. Понятие о романтическом двоемирии. Связь с Просвещением и отталкивание от него; ренессансные черты в романтизме; роль средних веков в системе идей и форм романтизма; отказ от нормативности классицизма. Субъективное начало в романтизме. Концепция личности, любви и природы. Своеобразие историзма романтиков, открытие "местного колорита", "живописность" романтизма. Принцип типизации. Роль воображения. Восприятие Шекспира, Сервантеса, Кальдерона, Гоцци. Основные литературные жанры романтизма, авторы.

Временные границы и периодизация развития реализма. Исторические и культурные истоки явления. Развитие науки как основа метода. Историческая школа во Франции. Экономисты Англии. Связь с романтизмом и реализмом XVIII века. Изменение понятий об историзме и среде. Эстетика Гегеля. Концепция прекрасного, принципы отражения и типизации. Причинно-следственные связи явлений в реализме. Роман как основной жанр реализма. Мелетинский и Бахтин о романе. Реалистический хронотоп. Концепция личности у реалистов. Бинарные черты в психологизме реалистов. Основные представители.

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Романтизм

Три волны немецкого романтизма, причины явления, временные границы. Роль "Бури и натиска"; роль Гёте и Шиллера в формировании романтизма.

Йенский романтизм. Основные представители. Связь философии, теологии (Шлейермахер) с эстетикой и практикой романтиков — писателей, художников, музыкантов. Роль философии Ф. Шеллинга в формировании эстетики романтизма: концепция мира, развития, познания, Бога, связей человека и природы, любви, сущность понятия "интеллектуальная интуиция"; связь философии и литературы; представление о творческой личности, творческом акте и истоках многозначности произведения, идея мифотворчества. Философия Шеллинга как основа развития представления о романтической иронии, сущность понятия "романтическая ирония".

Новалис. Основные жанры. Философия и эстетика. Фрагмент как жанр. Связь с Фихте и Шеллингом. "Ученики в Саисе" — взаимосвязь явлений, цель познания. "Генрих фон Офтердинген" — жанр, концепция мира и человека, герой-странник, принцип познания, образ "голубого цветка", символика, искусство, романтическая ирония.

Ф. Шлегель. Концепция искусства, творчества, романтической иронии, гротеска, личности художника, синэстетизм. "Люцинда" как воплощение эстетических и философских идей автора.

Л. Тик. Идеализация средневековья. "Странствия Франца Штернбальда" как отражение эстетических концепций автора. Дюрер и Рафаэль. "Белокурый Экберт" — идея единства мироздания, "уединения в лесу", проблема рока, романтическая ирония, роль фантастики.

В.Г. Ваккенродер. Иероглифический язык искусства, концепция музыки, двойственность творческой личности и самого искусства. "Достопримечательная музыкальная жизнь композитора Иосифа Берглингера".

Ф. Гельдерлин. Философские, этические и эстетические концепции, связь с Гегелем, искусством XVIII века и античностью. Отражение в лирике тем единства природы и человека, любви и творчества. "Гиперион" как воплощение идей личной и государственной свободы, единства человека и природы, любви как высшей способности постигать вселенную; своеобразие жанра.

Гейдельбергский романтизм. Изменение нравственных, религиозных, философских и эстетических ориентиров. Кант, Шопенгауэр, Совиньи, католицизм, сменившие Фихте, Шеллинга, Шлейермахера. Ориентация на народное искусство. Сказки братьев Гримм, "Волшебный рог мальчика" Арнима и Брентано. Соотношение фольклорных и литературных традиций. Живопись К.Ф.Фора, Ю.Шнорра фон Карольсфельда, Ф. Овербекка, Фр. Пфора — религиозные и обыденные мотивы. Усилившееся ощущение трагичности и непознаваемости бытия, усложнение сюжетов как отражение новых идей.

Г. фон Клейст. Тема рока, бессмысленности, непредсказуемости бытия, жестокости как преобладающего свойства человека, гибели прекрасного и благородного, новая концепция любви. Конфликты трагедий "Семейство Проффенштейн", "Пентесилея" и новелл "Землетрясение в Чили", "Найденыйш" и др. Изображение обыденности в "Разбитом кувшине".

А. фон Арним. Вмешательство темных сил в жизнь человека, подавление добра механическими существами, связь "Изабеллы Египетской" с народной сказкой. Изменение жанра литературной сказки по сравнению с йенским романтизмом.

К. Брентано. Власть тайных сил, относительность добра и зла, чести и бесчестия — "Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль", социальный мотив в рассказе.

Поздний романтизм. Особенности мировоззрения и творчества **Э.Т.А. Гофмана.** Идея универсальной личности, роль музыки и творчества, двоемирие, фантастика, гротеск, романтическая ирония. Смысл названия первого сборника "Фантазии в духе Калло", его состав. "Кавалер Глюк" - концепция музыки, роль и смысл двоемирия. "Золотой горшок" — двоемирие, специфика фантастики, своеобразие мифологии, гротеск и романтическая ирония. Музыканты и "просто хорошие люди". "Дон Жуан" - слияние музыки и любви, проблема идеальной личности и идеального чувства: музыка как основа рассказа. Место и роль оперы "Ундина" в творчестве Гофмана. "Крошка Цахес" — идея двойственности, гротескности и абсурда как нормы жизни, социальный и нравственный смысл центрального образа. Способы создания гротеска и романтической иронии. "Ночные рассказы" - победа сил тьмы в "Песочном человеке". "Серапионовы братья" — идеи Серапиона и полемика с ними. "Советник Креспель" и "Мадмуазель Скюдери" как воплощение двойственности творческой личности, непредсказуемости, жестокости бытия, разрушение творческой личности. Значение "Повелителя блох" в творчестве писателя. "Житейские воззрения кота Мурра" — двоемирие, филистеры и энтузиасты, ирония, сатира и гротеск как идейная и структурная основа романа; авторское и обыденное осмысление личности музыканта; идея социальной тирании в романе. "Угловое окно" – творческая лаборатория автора.

А. фон Шамиссо. "Удивительная история Петера Шлемиля": нравственная идея в романтизме, роль двоемирия и двойничества, трансформация отношения к науке.

И. фон Эйхендорф. Переосмысление идей раннего романтизма в "Истории одного бездельника" (романтический идеал, тема странствий, творческая личность и творчество, любовь, искусство). Замена романтической иронии ироническим снижением, но без отказа от высоких идей раннего романтизма. "Волшебная лоза" — воплощение романтической идеи связи всего сущего и творчества. "Голубой цветок" — отражение сожалений о несбывшихся надеждах романтизма.

Э. Мёрике. "История прекрасной Лау" — переосмысление романтических идей связи человека и природы, ее одухотворенности, возвышенной поэзии любви, сближение мира фантазии с бытом и обыденностью.

Веселая ирония над романтическим идеалом и сохранение пиетета по отношению к нему.

Реализм

Политическая ситуация в стране. Идеи Маркса и Фейербаха. "Молодая Германия" и ее роль в социальных битвах. Эстетические закономерности — романтизм как исходная составляющая немецкого реализма. Причины преобладания поэзии и драмы в литературе данного периода.

Эстетика Гегеля: этапы развития искусства, определение прекрасного, представление о творческом акте, предмет искусства, определение типического, отношение к романтизму и романтикам.

Г. Бюхнер: полифония в новелле "Ленц"; конфликты, композиция, дискуссии и их сущность в драме "Смерть Дантона". Творчество Бюхнера и современное искусство.

К. Гуцков. "Уриэль Акоста": конфликт, романтическая напряженность в развитии сюжета и силе воспроизводимых страстей, исторические источники и прототипы. Тема сомнений в творчестве К. Гуцкова. "Уриэль Акоста" на русской сцене.

Ф. Геббель. Эстетика и политические воззрения. Предшественники Геббеля в Германии. Ф. Геббель — создатель психологической драмы XIX века. "Мария Магдалина" — конфликт, место действия и состав действующих лиц, связь с драмой Клейста. "Юдифь" — принцип переосмысления библейской истории и библейского персонажа, конфликт и развитие действия, романтические и реалистические черты. "Гиг и его кольцо" — принцип использования легендарного сюжета, конфликт, способы создания усложненной психологии, борьба против догматизма.

Г. Гейне. Периодизация творчества. Общественные и литературные связи. 1810~1820-е годы: идеи статьи "Романтика". Художественные и идейные задачи "Книги песен", их реализация. Тема человека и природы, любви; ирония и способы ее создания. Связь "Юношеских страданий" с романтизмом, роль идей "Разговора в Падернборнской степи". "Лирическое интермеццо" — темы и формы народной поэзии. "Возвращение на родину" — усложнение проблематики, изменение тональности, появление зарисовок быта, философских размышлений. "Северное море" — философское осмысление бытия, изменение форм стиха, сатира. Статьи 1830-х годов. Политические мотивы в лирике 1840-х годов, поэма "Германия. Зимняя сказка". Двойственность в восприятии революции и религии. Стихи последних лет и "Романцero" — ирония и жизнеутверждающие мотивы.

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Романтизм

Исторические и культурные условия формирования. Периодизация. Предпосылки появления в литературных течениях XVIII века поэзии Драйдена и Поупа (классицизм с его рационализмом), воздействие Шекспира. Те-

ма природы в лирике Томсона. Тяга к необычному и таинственному у Макферсона в "Сочинениях Оссиана". Роль "романов ужасов" Рэдклиф и Льюиса. Разрушение всевластия логики у Стерна. Песни Р. Бернса. Идеологические течения, работа Э. Бёрка "Философские исследования о происхождении наших идей Возвышенного и Прекрасного"; новые представления об ужасном как прекрасном. Идея живописности и ее связь с темой природы. Методизм и его роль в формировании идеи изначальной чистоты души. Проблема воображения и чувства. Роль лондонских романтиков в ее формировании. Сочетание в английском романтизме сенсуалистического эмпиризма с идеализацией действительности. Основные представители, жанры. Два типа живописи, две романтические концепции мира — Тернер, Констебль.

У. Блейк. Творчество Блейка — предвосхищение идей и форм английского романтизма. Тираноборчество, воображение, мифология, особое восприятие демонизма. Контрастность идей "Песен Невинности" и "Песен Опыта". Концепция романтического восприятия и отражения мира.

У. Вордсворт. Предисловие к «Лирическим балладам» как манифест «Озёрной школы» романтизма. Концепция творчества и творческой личности, представления о связи человека и природы, проблема воображения и рассудка, языка искусства. Народные типы в лирических балладах. Поэтичность обыденности, роль воображения — сонет "На Вестминстерском мосту", природа, любовь, вечность ("Люси", "Нас семеро"). Пушкин и Вордсворт ("Не хмурься, критик..." и "Суровый Дант не презирал сонета..."). Роль Вордсворта в развитии английского языка.

С.Т. Колридж. Первичное и вторичное воображение, ассоциативность художественного языка, отличие его от языка обыденной речи. "Старый моряк" — новый тип поэмы с преобладающим лирическим началом, своеобразие композиции, контраст, тема преступления и искупления, неосознанные действия человека, тайные силы мира, ужасное как возвышенное, живописность поэмы "Кристабель" — мир, подвластный неуправляемым жестоким силам. "Кубла Хан" — живописность, тема дьявола.

Р. Саути. Развитие тенденций народной баллады в поэмах "Мэдок", "Проклятие Кехамы"; христианская проблематика в них; демоническое как безнравственное.

Д. Китс. Концепция личности поэта и творчества ("Гомер", письма). "Ода греческой вазе" — соотношение искусства и действительности, проблема правды и красоты. "Ода соловью" — романтическое томление, тема смерти, реальное и ирреальное.

П.Б. Шелли. "Защита поэзии" — смысл творчества, воображение, предмет искусства и его роль в обществе. Связь с Предисловием к "Лирическим балладам" Вордсворта. Бунтарская поэзия Шелли — "Королева Маб", "Освобожденный Прометей". Социальные идеи в поэзии Шелли. Социально-нравственный конфликт "Ченчи", характер главной героини. Человек и природа, глобальность явлений — "Ода западному ветру", "Облако".

Дж. Г. Байрон. Истоки характера и творчества, жизненные цели поэта. А.Н. Веселовский о двух периодах творчества Байрона. Проблема воображе-

ния, действительности, мысли. Скептицизм и рационализм. Титанизм героев и конфликтов. Первый сборник "Часы досуга" — "Хочу я быть ребенком вольным" как воплощение основных ценностей и противоречий всей жизни и творчества. Проблема отражения действительности в стихотворении "К музе вымысла". Сатирический обзор современной поэзии в "Английских бардах и шотландских обозревателях". Проблема цели жизни в стихотворении "Прометей", интерпретация античного образа. "Чайльд-Гарольд" как новый тип лиро-эпической поэмы: изменения в сюжете, проблема связей лирического героя и героя произведения, превращение эпического произведения в лирический дневник автора. Поэма как обзор важнейших событий времени. Концепция личности байроновского героя. Тема природы и человека: новые стилевые черты. Жанровые особенности "Восточных поэм" — связи с новеллой, "вершинность" композиции. Экзотичность первых произведений, переходящая в социально-нравственную проблематику в "Осаде Коринфа" и "Парижине". Герой-преступник. Эгоцентризм персонажей и отношение к нему автора. Тема любви и природы. Духовный кризис Байрона. "Тьма" — глобальность и живописность апокалипсических сцен. "Манфред" и "Каин" — своеобразие философских драматических поэм, мистериальное начало в них, символика и аллегоризм. Движение авторской мысли от отчаяния эгоцентрика к ответственности гуманиста, переосмысление библейских образов в "Каине". Роль кольцевого сюжета. Поэма "Беппо" — развитие принципов нового типа поэмы. Авторское "я" в поэме. Роман "Дон Жуан" причины и принцип использования "вечного образа", проблематика романа, сатирические черты, переосмысление романтических тем и героев (тема войны), развитие жанровых черт "Чайльд-Гарольда" и "Беппо". Роман без плана, изменение тональности. Своеобразие строфы. Сатирические произведения последних лет. Подведение итогов жизни в стихотворении "В день моего тридцатилетия". Байрон в Англии и в России.

В. Скотт. Поэзия В. Скотта, связь его баллад с народным творчеством. Специфика историзма, соединение частной жизни с развитием общества. История и современность. Концепция личности в романах В. Скотта. Своеобразие композиции. Связь романов В. Скотта с готическим романом. Роль описаний местности и портретов персонажей. Воплощение исторических и эстетических принципов в романах "Айвенго", "Гай Мэннеринг", "Приключения Найджела".

Метьюрин. "Мельмот-скиталец" — демоническое и реальное в характере героя, двойничество, его роль, нарочитая усложненность сюжета и композиции. Место романа в истории литературы.

Реализм

Социальные конфликты в Англии первой половины XIX века. Отклики на них в экономике и этике Бентама, Карлейля, Мальтуса, Милля. Чартизм. Роль этики в культурной жизни Англии. Утилитаристы и интуитивисты. Роль открытий археологов в эстетике реалистов. Истоки английского реализма XIX века: роль идей Ричардсона, Филдинга, Смоллета, Стерна,

Годвина, Д. Остен, В. Скотта. Основные представители и основные жанры, роль романа воспитания, герои английских реалистов. Открытия в области археологии, живопись раннего Тернера, Хоггарта, Гейнсборо, Рейнолдса. Эволюция реализма на протяжении первой половины и середины XIX века. Английская поэзия. Социальные идеи и конфликты в романе Э. Гаскел "Мери Бартон". Проблема воспитания в романе Ш. Бронте "Джейн Эйр". Социальные конфликты, романтическое и реалистическое начала в романе Ш. Бронте "Грозовой перевал". Натуралистические черты в романах Дж. Элиот. Тема провинции, власти и носителя власти в романах Э. Тролльпа.

Ч. Диккенс. Истоки становления личности, отношение к общественным институтам. Представление о неразрывности связей всех людей как основа творчества. Своеобразие метода, проблема юмора и сатиры, периодизация творчества.

Романы 1830-1840-х годов. Проблематика и художественная форма "Посмертных записок Пиквикского клуба" как воплощение основных идей и форм творчества писателя. "Оливер Твист" — тема преступления и преступников, концепция личности, нравственная проблематика, проблема воспитания. Жанр "рождественского рассказа". Проблематика "Американских заметок". "Домби и сын" как значительнейшее явление первого этапа творчества: смысл названия, проблематика и композиция, своеобразие связей человека и предметного мира, лейтмотивы, символика, особенности анализа внутреннего мира личности; проблема развития героя, роль и способы создания гиперболы, связь со сказкой.

Творчество 1850—1860-х годов: причины перехода юмора в сатиру. "Тяжелые времена" — противостояние механистического и прагматического начала гуманистическому. "Дэвид Копперфилд" — проблема формирования творческой личности, конфликт творческой личности и общества, изменение концепции личности. Соединение романа воспитания с романом о творческой личности. Усложнившаяся структура романов "Холодный дом" и "Крошка Доррит" как отражение возросшего недоверия автора к возможности разрешения конфликтов, переход иронии в сатиру, своеобразие композиции. "Большие ожидания" как соединение жанра романа воспитания с жанром романа социально-психологического; проблематика и символика романа. Смысл символа в романе "Наш общий друг", особенности композиции. Наличие тайн, предчувствий, совпадений, узнаваний, благополучных концовок как воплощение авторской концепции мира и человека.

У. Теккерей. Политические воззрения. Видение мира живописцем и литератором. Предисловия к романам "Ньюкомы" и "История Пенденниса" как отражение концепции искусства и истории. Концепция добра и зла. Ранние рассказы и романы, а также "Книга снобов" как этапы формирования метода автора. Роман "Ярмарка тщеславия" — хронотоп, проблематика, жанр, система образов, композиция, своеобразие объективности повествования, роль автора и Кукольника. Связь концепции истории и исторической личности в романе "История Генри Эсмонда" с концепцией В. Скотта.

Английская поэзия. Социальные темы в стихах Т. Гуда. Позднеромантические тенденции в творчестве А. Теннисона, Р. Браунинг: эстетические и философские воззрения, основные произведения, проблема художественной формы. Прерафаэлиты: концепция творчества поэтов и художников. Человек и природа в стихах Д. Г. Россетти. Двоемирие в поэзии К. Россетти: христианские мотивы.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Романтизм

Философские и социальные истоки французского романтизма, периодизация. Связь с литературой XVIII века, противостояние классицизму. Проблема воображения, живописности, сюжетной напряженности, метафоричности стиля (П. Леру, Гюго "Лунный свет", Мюссе "Экспромт"). Социальная тематика французского романтизма. Система жанров. Основные представители. Живопись Делакруа, Жерико, Жироде — психологизм и конфликтность.

Формирование романтической поэзии во Франции.

Лирика Ламартина — особенности образной системы. Трагическое мироощущение в поэзии А. де Виньи ("Смерть волка"). Тема поэта и поэзии у А. де Виньи и А. де Мюссе (цикл "Ночи"). Стихотворный цикл Ж. Нерваля "Маленькие оды".

Типология французского романа. "Коринна" Ж. де Сталь — зависимость темперамента от географических широт, предвосхищение стэндалевского изображения эволюции чувства, тема женской эмансипации. Социальный роман "Жан Сбогар" Ш. Нодье. Психологический роман и новелла: "Рене" Шатобриана, "Оберман" Сенанкура, "Адольф" Констана, "Исповедь сына века" Мюссе. Эволюция героя психологического романа, связь с романами Прево и Лафайет. Исторический роман "Сен Мар" Виньи: концепция Вико, герой и история. Психологический и социальный роман Ж. Санд, тема искусства и творческой личности в ее романах.

Творческий путь **В. Гюго**.

Периодизация. Связь с "неистовой литературой". Предисловие к драме "Кромвель" как манифест французского романтизма. Концепция личности, истории. Конфликт и его развитие в драме "Эрнани". Своеобразие романтической драмы Гюго. Специфика историзма романа "Собор Парижской Богоматери", композиция, система образов, концепция романтического героя, проблема просвещения и религии, символика, гротеск в романе. Социальная проблематика и романтическое противостояние добра и зла в романе "Отверженные", изменение характера романтического героя. Человек и природа в романе "Труженики моря". Добро абсолютное и социальная справедливость в романе "Девяносто третий год", своеобразие композиции. Экзотизм и политические мотивы в лирике Гюго.

Реализм

Время появления. Политическая обстановка. Роль романтических исторических и психологических романов в формировании реалистического искусства Франции. Влияние учения французских историков, изменение хронотопа по сравнению с романтизмом. Основные темы и писатели. Роль романа во французском реализме. Классический этап в развитии реализма.

Ф. Стендаль. Философия, этика и эстетика Стендаля. Условия формирования творческой личности. "Расин и Шекспир", «Вальтер Скотт и "Принцесса Клевская"» как основа писательского кредо. Политические воззрения писателя. Тема Италии в творчестве Стендаля. "Ванина Ванини" — специфика жанра, концепция мира и человека, связь с сюжетами и героями романов, романтические и реалистические черты в новелле. "Красное и черное" — смысл названия, связь с реальными событиями, хронотоп, роль композиции в раскрытии идей, тема Наполеона, принципы создания главных героев, связи с психологическим романом романтизма, эволюция человека и общества в романе. "Красное и белое" отражение изменившейся политической ситуации: концепция личности, путь молодого человека к закону общества. "Пармская обитель" — современная Франция под маской Пармы; характер изображения Наполеона и войны; этические законы; причины неизбежности гибели главного героя. "Лишний человек" в творчестве Стендаля. Идеи писателя во французской литературе второй половины XIX века и в XX веке.

Оноре де Бальзак. Условия формирования творческой личности. Философские, исторические, естественнонаучные и экономические основы эстетики Бальзака. Связь с романами Шодерло де Лакло, Кребийона-сына, Дидро. Причина объединения романов в циклы, основы циклов. Предисловие к "Человеческой комедии", "Этюд о Бейле" как фундамент творчества писателя. Философские этюды ("Шагреновая кожа", "Неведомый шедевр", "Поиски абсолюта") как социально-этическая, эстетическая и психологическая основа романов "Человеческой комедии". "Евгения Гранде" — специфика жанра, эволюция характера под влиянием обстоятельств. Пути денег в романах Бальзака и роль ростовщика-банкира ("Гобсек"). "Отец Горио" — сюжетный узел "Человеческой комедии": нравственность и деньги, сущность семейных отношений, концепция общества, личности, способы изображения человека и внешнего мира; связь с рационализмом XVIII века. "Лилия долины" — тема личного счастья и нравственности; психология, обусловленная социумом. Тема утраченных иллюзий и нравственного идеала в "Утраченных иллюзиях"; специфика жанра. "Кузина Бетта" — деградация общества после наполеоновских войн, обреченность красоты и нравственности; эволюция жанра: роман-панорама. "Крестьяне" — новый тип социального романа, своеобразие композиции и структуры образов. Законы эволюции жанра романа в творчестве Бальзака, идея разобщенности и борьбы всех против всех как основа мировосприятия автора. Роль Бальзака в формировании французского реализма и натурализма.

Проспер Мериме. Условия формирования личности. Периодизация творчества. Историческая тематика и концепция истории в 1820-е годы ("Жакерия"). Идеи Предисловия к роману "Хроника времен Карла IX" и VIII главы романа. Концепция истории и нравственности в романе и ее отражение в композиции, системе образов и финале романа, реальные и вымышленные персонажи. Мистификации Мериме ("Театр Клары Газюль", "Гюзла"). Новеллистика 30–40-х годов. Типы новелл. Специфика экзотических новелл – герой и среда, нравственность ("Маттео Фальконе", "Кармен", "Таманго"). Своеобразие психологических новелл ("Этрусская ваза", "Двойная ошибка") — хронотоп, система образов, композиция (основные композиционные узлы, развязки), способы создания характеров, лейтмотивы, символы. Роль мистического элемента в новелле "Венера Илльская". Социальная тема в новелле "Арсена Гийо", композиция новеллы, специфика финала. Мериме — мастер лейтмотива, композиции и введения неоднозначных ситуаций в новелле "Локис". Мериме и Пушкин.

Ж. П. Беранже. Своеобразие проблематики и поэтики, стиль, связь с народным творчеством.

ЛИТЕРАТУРА США

Романтизм

Роль романтизма в развитии литературы США, связь с процессом становления американского самосознания. Специфика восприятия европейского опыта и складывающееся своеобразие национальной литературы на английском языке. Связь Ф. Купера с традицией В. Скотта, а В. Ирвинга и Э. По — с немецким романтизмом. Хронологические границы и периодизация. Война между Севером и Югом как исторический водораздел смены литературных направлений в литературе Америки. Своеобразие американской поэзии и американского романа.

В. Ирвинг — представитель раннего этапа американского романтизма, создатель романтической новеллы. Фольклорные источники "Историй Нью-Йорка".

Дж. Ф. Купер. Вклад Купера в создание американского романа: разработка разновидностей романного жанра: исторического, приключенческого, морского, бытового. "Шпион" – произведение первого периода творчества, исторический роман с элементами таинственности и мелодраматизма. Цикл романов о Кожаном Чулке: индейская тема, проблема "естественного человека", нравственный идеал писателя.

Г. У. Лонгфелло. Особенности поэтического творчества. "Песнь о Гайавате": фольклорные образы поэмы, индейское устное творчество как основа произведения. Связь с традицией Купера в гуманистической трактовке индейской темы.

Э. По. Особенности мировоззрения и эстетической концепции писателя. Статья "Философия творчества" и поэтическое новаторство Э. По ("Во-

рон", "Колокола", "Аннабель Ли"). Новеллистическое искусство. Формирование жанров, которые позднее разовьются в европейской литературе. Специфика двоемирия американского романтизма: сочетание полета фантазии, воображения с практицизмом и здравым смыслом, предвещающим появление реалистических черт. Русские писатели о По (Достоевский, Блок, Брюсов).

Особенности **позднего этапа** романтизма в американской литературе. Изменение общественной ситуации в стране, усиление пессимистических настроений, преодоление иллюзий. Внимание к нравственным проблемам, процесс психологизации художественной прозы. Философия трансцендентализма. Р.У.Эмерсон о соотношении личности и истории, личности и ее окружения.

Н. Готорн — основатель морально-психологического направления в литературе Америки. Достижения в жанре романа и новеллы.

Г. Мелвилл — представитель философского направления в американской литературе. Жанровое своеобразие романа "Моби Дик, или Белый кит". Соединение романтического и реалистического начал. Влияние творчества Мелвилла на американских писателей.

Аболиционистская тема в творчестве Торо и Г. Бичер-Стоу. Роман "Хижина дяди Тома" и его роль в борьбе против рабства.

У. Уитмен. Демократический пафос поэтического и публицистического творчества. История создания и композиция сборника "Листья травы". Эстетическое новаторство Уитмена: особенности поэтического стиля, переход к свободному стиху, связь с устным народным творчеством, с романтизмом. Трансцендентализм — философская основа творчества. Уитмен и мировая литература. Уитмен и Маяковский.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН УСВОИТЬ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Библейские мотивы, воображение, гротеск, двоемирие, жанровые разновидности романтической поэмы и романтической драмы, лирическое и эпическое начала, местный колорит, роман-миф, романтическая ирония, романтический идеал, романтический герой, романтический историзм, романтическое бунтарство, символика, тема рока, философская условность. Автор, гипербола, жанры: социально-психологический реалистический роман, психологическая новелла; интеллектуальная поэзия, лейтмотив, объективное повествование, подтекст, психологизм, сатира, связь с романтизмом, символика, социальная среда, специфика и роль предметного мира, хронотоп, юмор.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ

1. Связь романтизма и предшествующих эпох.
2. Немецкий романтизм и творчество представителей йенской школы (Л.Тик, Новалис).
3. Роль и характер описаний внешнего мира и человека у Гофмана.

4. Романтическая эстетика повести-сказки Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер»: конфликт «энтузиастов» и «филистеров», иронический смысл финала.
5. Тираноборческая тема в "Каине" Байрона.
6. Жанровые черты "Чайльд-Гарольда" Байрона.
7. Жанровые черты "восточных поэм" Байрона.
8. Романы В.Скотта: своеобразие романтических решений, становление историзма.
9. Связь психологической новеллы Э. По с принципами немецкого романтизма.
10. Поэтический идеал в поэзии Э. По.
11. Местный колорит в романах Ф. Купера.
12. "Местный колорит" в романе Гюго "Собор Парижской Богоматери".
13. Тема отверженных у Гюго и Достоевского.
14. Система персонажей, историческая основа, романтическое видение революции в романе В.Гюго «Девяносто третий год».
15. Роль предметного мира в романах О. Бальзака и авторская позиция в его воспроизведении.
16. Портреты персонажей в романах О. Бальзака и их роль в характеристике героя.
17. Романтические черты в романах О. Бальзака.
18. Образная характеристика современного мира в романе Бальзака "Отец Горио".
19. Роль предметного мира в романах Ф. Стендаля.
20. Портреты персонажей в романах Ф. Стендаля и их роль в характеристике героев.
21. Романтические черты в романах Ф. Стендаля.
22. Отличие способов создания психологического портрета у П. Мериме от способов создания психологического портрета у Ф. Стендаля.
23. Романтические черты в новеллах П. Мериме.
24. П. Мериме — мастер лейтмотива ("Локис", "Венера Илльская", "Этруская ваза").
25. Портреты персонажей в романах Ч.Диккенса и их роль в характеристике героя.
26. Типы лейтмотивов в романе Ч.Диккенса "Домби и сын" и способы их создания.
27. Способы изображения душевных состояний героев у Ч. Диккенса.
28. Сатирическое изображение истории и современности в поэме Г.Гейне «Германия. Зимняя сказка».
29. Гуманистическая направленность, основные темы и мотивы, поэтическое новаторство У. Уитмена в сборнике «Листья травы».

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Исторические события начала XIX века и литература. Социально-исторические предпосылки возникновения романтизма.
2. Основные принципы романтической эстетики. Формы воплощения романтического идеала.
3. Романтизм в немецкой литературе. Этапы развития. Философская база немецкого романтизма.
4. Особенности творчества представителей йенской школы (Л. Тик, Новалис).
5. Второй этап истории немецкого романтизма. Творчество А. Шамиссо.
6. Место и роль фольклорной традиции в истории немецкого романтизма. Сборник «Волшебный рог мальчика» Брентано и Арнима. «Детские и семейные сказки» братьев Гримм.
7. Э.Т.А. Гофман. Характеристика творчества, своеобразие романтической эстетики.
8. Повесть-сказка Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок: реальность и фантастика, своеобразие юмора.
9. Повесть-сказка Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер»: конфликт «энтузиастов» и «филистеров», иронический смысл финала.
10. Проблемы искусства и судьба художника в романе Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». Особенности композиции романа.
11. Новелла Э.Т.А. Гофмана «Дон Жуан»: проблема несовместимости искусства с миром обыденности.
12. Английский романтизм: предпосылки возникновения.
13. Романтическое начало в творчестве У. Блейка.
14. Предисловие У. Вордсворта к «Лирическим балладам» как первый манифест романтизма.
15. Своеобразие романтизма в творчестве поэтов «озерной школы» (Вордсворт, Кольридж, Саути).
16. Исторические романы В. Скотта: основные особенности художественного метода.
17. Взаимосвязь жизненного и творческого пути Д.Г. Байрона.
18. Основные темы и мотивы лирики Д.Г. Байрона.
19. Поэма Д.Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» как лиро-эпическое произведение.
20. Черты «байронического» характера центрального героя поэмы Д.Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Герой и автор.
21. Идеиная направленность и проблематика поэмы Д.Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».
22. Жанровое своеобразие «восточных» поэм Д.Г. Байрона. Структура конфликта, система характеров.
23. Философское содержание лирической драмы Д.Г. Байрона «Манфред».
24. Интерпретация библейского сюжета в мистерии Д.Г. Байрона «Каин».
25. Роман Д.Г. Байрона «Дон Жуан»: жанровое своеобразие, сочетание романтизма и реализма.

26. Основные мотивы лирики П.Б. Шелли.
27. Своеобразие романтического пафоса поэм П.Б. Шелли.
28. Основные мотивы лирики Дж. Китса.
29. Французский романтизм: социально-исторические и художественные предпосылки возникновения.
30. Просветительское и романтическое начала в творчестве Ж. де Сталь и Ф. де Шатобриана.
31. Жизненный и творческий путь В. Гюго.
32. Предисловие к драме В. Гюго «Кромвель» как манифест романтизма.
33. Центральный конфликт и система персонажей пьесы В. Гюго «Король забавляется».
34. Роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» как исторический роман. Сочетание вымысла и реальности.
35. Система образов романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Принципы гротеска и контраста.
36. Роман В. Гюго «Девяносто третий год» как исторический роман. Проблема революции в произведении.
37. Система образов романа В. Гюго «Девяносто третий год».
38. Художественная специфика воплощения романтического характера в прозе Жорж Санд.
39. Условия развития литературы США начала XIX века. Становление американского романтизма.
40. Тематическое разнообразие прозы Фенимора Купера. Проблематика пенталогии о Кожаном Чулке.
41. Особенности романтизма в «американских» новеллах В. Ирвинга.
42. Творческая история «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Взаимодействие фольклорной и романтической традиций в поэме.
43. Основные темы и мотивы лирики Э.А. По.
44. Психологическая проза Э.А. По: воплощение принципа «единства эмоционального эффекта».
45. Сюжетно-композиционная структура «логических» рассказов Э.А. По. Особенности центрального героя.
46. Социально-исторические предпосылки и эстетические корни критического реализма. Особенности реалистического литературного направления.
47. Основные этапы жизненного и творческого пути П.Ж. Беранже. Отличительные особенности его песен (народная песенная традиция, лиризм, роль иронии, фабульность, назначение рефрена).
48. Беранже как сатирик и бытописатель. Антидворянская, антиклерикальная и антибуржуазная сатира. Изображение народной нищеты в его песнях.
49. Эстетические взгляды Стендаля («Расин и Шекспир»): отрицание канонов классицизма, отстаивание принципов социального анализа жизни, воплощение диалектики истории.

50. Противостояние идей и героев в новелле Стендаля «Ванина Ванини». Благородство и самоотверженность человека как эстетический и нравственный идеал писателя.
51. Образ Жюльена Сореля и основной конфликт романа Стендаля «Красное и черное».
52. Женские образы в романе Стендаля «Красное и черное», их роль в развитии сюжета и в раскрытии проблематики романа.
53. Роман Стендаля «Красное и черное» как «хроника» первой трети XIX века: художественное изображение периода Реставрации.
54. Идеиный пафос и основные образы романа Стендаля «Пармская обитель».
55. Художественное новаторство Стендаля в изображении войны в романе «Пармская обитель».
56. Проблематика ранних сборников П. Мериме «Театр Клары Газуль» и «Гюзла». Мериме и «Песни западных славян» А.С. Пушкина.
57. Художественный смысл и социально-политическая направленность ранних исторических произведений П. Мериме «Жакерия» и «Хроника времен Карла IX».
58. Обличение лицемерия, эгоистичности, бездушия светского общества в новеллах П. Мериме («Арсена Гийо», «Этрусская ваза» и др.)
59. Сюжеты и образы «экзотических» новелл П. Мериме («Кармен», «Таманго» и др.).
60. Роль О. Бальзака в постижении закономерностей социального развития. Предисловие О. Бальзака к «Человеческой комедии», обоснование писателем своего художественного замысла. Структура «Человеческой комедии».
61. Творческая история и сюжетно-композиционная структура повести О. Бальзака «Гобсек».
62. Образ ростовщика Гобсека и его роль в развитии действия повести О. Бальзака «Гобсек». Идеиный смысл новеллы.
63. Драматическая история аристократического семейства в повести О. Бальзака «Гобсек».
64. Художественное мастерство О. Бальзака в повести «Гобсек»: приемы раскрытия психологического своеобразия героев.
65. Обличение хищничества и эгоизма в романе О. Бальзака «Отец Горио». Эволюция характера Эжена Растиньяка.
66. «История молодого человека» в романах О. Бальзака «Шагреновая кожа», «Отец Горио», «Утраченные иллюзии».
67. Сюжетно-композиционная структура романа О. Бальзака «Шагреновая кожа».
68. Реалистическая символика и философская глубина романа О. Бальзака «Шагреновая кожа». Рафаэль де Валентен как «Фауст новой эпохи».
69. Изображение провинциальных нравов в «Евгении Гранде» О. Бальзака.
70. Творческая личность и ее судьба в буржуазном мире по роману О. Бальзака «Утраченные иллюзии».

71. Гуманистическая направленность творчества Ч. Диккенса.
72. «Очень любопытная и новая идея, которую нелегко будет разгадать...» (Ч. Диккенс): три загадки в романе Ч. Диккенса «Тайна Эдвина Друда».
73. «Книга снобов» У. Теккерея как галерея социальных типов.
74. Панорамное изображение английского общества в романе У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (купечество, поместное дворянство, светское общество).
75. Социально-политическая и нравственная проблематика романа У.Теккерея «Ярмарка тщеславия».
76. Художественное своеобразие романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Сатирическое мастерство писателя.
77. Контрастное соотнесение образов Ребекки Шарп и Эмилии Седли как основа развития интриги в романе У. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
78. Романтическая концепция действительности в творчестве Г. Гейне раннего периода. Напряженность лирических переживаний в «Книге песен». Авторская ирония в «Лирическом интермеццо» – первый шаг к преодолению «мировой скорби», замкнутости поэта в мире любовных переживаний.
79. Сатирическая типизация и лирический пафос в «Путевых картинах».
80. Творческая история и художественное своеобразие поэмы Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка». Борьба поэта против прусского имперского национализма.
81. Осмеяние церковного мракобесия и реакционно-романтической идеологии в поэме Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка».
82. Немецкая литература второй трети XIX века (Ф. Геббель, О. Людвиг, В. Раабе, Г. Веерт и др).
83. Проблематика и основные образы романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».
84. Поэтическое новаторство У. Уитмена, основные темы и мотивы его сборника «Листья травы».
85. Фольклорная образность, гуманистическое звучание поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате».

ЛИТЕРАТУРА

1.Художественные тексты:

Новалис.	Генрих фон Офтердинген. Фрагменты //Литературные манифесты западноевропейских романтиков. — М., 1980.
Шлегель Ф.	Люцинда. Атенийские фрагменты № 24, 116, 121, 168, 216, 238, 247, 252, 424, 429, 444. Ликейские фрагменты № 26, 42, 48, 108, 115. "Идеи" № 6, 15, 41, 43, 69, 103, 143 // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. — М., 1980.
Тик Л.	Белокурый Экберт
Брентано К.	Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль
Шамиссо А.	Удивительная история Петера Шлемиля

- Клейст Г. Землетрясение в Чили. Разбитый кувшин
- Ваккенродер В.Г. Достопримечательная музыкальная жизнь композитора Иосифа Берглингера
- Гельдерлин Ф. К Природе. Дубы. Диотима. Краткость. Непрощаемое.
- Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. Крошка Цахес. Дон Жуан. Серапионовы братья (история отшельника Серапиона). Советник Креспель. Мадемуазель Скюдери. Повелитель блох.
- Вордсворт У. Предисловие к "Лирическим балладам". На Вестминстерском мосту. Нарциссы. "Не хмурься, критик...". Люси.
- Колридж С.Т. Старый моряк
- Саути Р. Ингкапский риф
- Китс Д. Ода греческой вазе. Гомеру
- Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Корсар. Каин. Беппо. Дон Жуан (песни 1, 2, 3). Стихотворения: "Тьма", "Прометей", "Она идет во всей красе", "Песнь для луддитов", "В день моего тридцатишестилетия".
- Шелли П.Б.. Ченчи. Ода западному ветру. Облако. Статья "Защита поэзии" // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. — М., 1980.
- Скотт В. Айвенго
- Шатобриан Р. Рене
- Констан Б. Адольф
- Мюссе А. де. Исповедь сына века
- Гюго В. Собор Парижской Богоматери. Эрнани. Предисловие к драме "Кромвель". Десяносто третий год. Из сб. "Восточное" стихотворения по выбору
- Санд Ж. Консуэло
- Купер Ф. Шпион
- По Э. Падение дома Эшер. Нисхождение в Мальстрем. Убийство на улице Морг. Ворон. Колокола. Аннабель Ли. Эльдorado. Статья "Философия творчества" // Эстетика американского романтизма. — М., 1977.
- Блейк У. Песни невинности. Песни опыта
- Беранже Ж.П. Предисловие к сборнику 1837 г. "Барабаны". Маркиз де Караба. Нет, ты не Лизетга. Господин Искарриотов. Новый фрак. Священный союз народов. Смерть сатаны. Четырнадцатое июля. Моим друзьям, которые стали министрами. Прости.
- Стендаль Ф. Ванина Ванини. Красное и черное. Пармская обитель. Статьи: "Расин и Шекспир". «Вальтер Скотт и "Принцесса Клевская"».
- Бальзак О. Шагреновая кожа. Неведомый шедевр. Гобсек. Отец Горио. Утраченные иллюзии. Статьи: «Предисловие к "Человеческой комедии"». "Этюд о Бейле".
- Мериме П. Маттео Фальконе. Кармен. Этрusская ваза. Венера Илльская. Локис. Хроника времен Карла IX.
- Леконт де Лиль. Слоны. "Solvat seclum". Смерть Вальмики.
- Готье Т. Искусство. Симфония в белом мажоре
- Диккенс Ч. Домби и сын. Большие надежды. Дэвид Копперфилд. Колокола.

Теккерей У.	Ярмарка тщеславия
Бронте Ш.	Джейн Эйр
Элиот Дж.	Мельница на Флоссе
Теннисон А.	Леди Годива
Браунинг Р.	"Как привезли добрую весть..." // Английская поэзия в русских переводах. — М., 1981.
Россетти Д.Г.	Престол любви. Безмолвный полдень (там же).
Россетти К.	Восхождение (там же).
Бюхнер Г.	Смерть Дантона
Гуцков К.	Уриель Акоста
Геббель Ф.	Юдифь
Гейне Г.	"Книга песен". Из раздела "Юношеские страдания": "Зловещий грезился мне сон...", "Бежал я от жестокой прочь...", "Гренадеры", "Разговор в Падернборнской степи"; из раздела "Лирическое интермеццо": "В чудеснейшем месяце мае", "Я тебя, пеннорожденную...", "И розы на щечках у милой моей", "На севере диком", "Они меня истерзали...", "За столиком чайным в гостиной..."; из раздела "Возвращение на родину": "В этой жизни слишком темной", "Не знаю, что стало со мною...", "Когда мне семью моей милой...", "Сменяются поколения", "Я черта позвал, он явился в мой дом", "На сердце гнет", "Фрагментарность вселенной мне что-то не нравится", "О если ты станешь моею женой...", "Вот сосед мой, дон Энрикец..."; из цикла "Северное море": "Морское видение", "Вопросы", "В гавани". Романцero: "Азра", "Enfant perdu". Разные стихотворения последних лет. "Miserere". Поэма "Германия. Зимняя сказка".
Уитмен У.	Из сб. "Листья травы": "Песня о топоре", "Сейчас, полный жизнью", "Бей, бей, барабан", "Пионеры! О пионеры!", "Некоему штатскому", "О капитан, мой капитан!"

2. Научная и учебно-методическая литература:

- Аллен Г. Эдгар По. - М., 1992.
- Андрее Р. Стендаль, или Бал-маскарад. — М., 1985.
- Аникин Г. В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX в. — М., 1996.
- Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. — М., 1975.
- Бент М.И. Немецкая романтическая новелла. — Иркутск, 1987.
- Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. — М., 1973.
- Боброва М.Е. Романтизм в американской литературе XIX века. — М., 1972.
- Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература. — Воронеж, 1977.
- Вахрушев В.С. Творчество Теккерея. — Саратов, 1984.
- Великий романтик Байрон и мировая литература. — М., 1991.
- Венедиктова Т.Д. Поэзия Уолта Уитмена. — М., 1982.
- Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма (Гельдерлин, Шлейермахер). — М., 1989.
- Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма (Ф.Р. Шлегель, Новалис). — М., 1978.

- Гегель. Эстетика: В 4-х т. — М., 1969. — Т.2 (введение, третий раздел, глава 3).
- Гинзбург Л. О психологической прозе. — Л., 1971.
- Грешных В.И. Ранний романтизм: фрагментарный стиль мышления. — Л., 1991.
- Гусманов И.Г. Лирика английского романтизма. — Орел, 1995.
- Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа. — М., 1980.
- Дейч Ал. Судьбы поэтов. — М., 1968.
- Долин В.М. Историки Франции. — М., 1981.
- Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. — М., 1978.
- Дьяконова Н.Я. Лирическая поэзия Байрона. — М., 1975.
- Дьяконова Н.Я. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. — Л., 1970.
- Елизарова М.Е. и др. История зарубежной литературы XIX века. — М., 1972.
- Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. — Л., 1978.
- Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. — СПб., 1996.
- Жирмунский В.М. Религиозное отречение в истории романтизма. — М., 1919.
- Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь: В 2-х т. — М., 1997.
- Здольников В.В., Голубович Н.В., Лапунов С.В. Зарубежная литература. XIX век. / Под ред. И.Л.Лапина. — Витебск, 2005.
- Ивашева В.В. Английский реалистический роман XIX в. в его современном звучании. — М., 1974.
- Ивашева В.В. Теккерей-сатирик. — М., 1958.
- История всемирной литературы. — Т.6. — М., 1989.
- История зарубежной литературы XIX века. — Т.1. — М., 1991.
- Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2-х т. — М., 1997.
- Катарский И.М. Диккенс и его время. — М., 1966.
- Катарский И.М. Диккенс. — М., 1960.
- Ковалев Ю.П. Герман Мелвилл и американский романтизм. — Л., 1972.
- Луков В.А. Проспер Мериме. — М., 1984.
- Луков В.А. Французская драматургия (предромантизм, романтическое движение). — М., 1984.
- Махов А.Е. Ранний романтизм в поисках музыки. — М., 1993.
- Медянцеv И.П. Английская сатира XIX в. — Ярославль, 1974.
- Михальская Н.П. Диккенс в России // Диккенс Ч. Собр. соч.: В 10-ти т. — М., 1987. — Т.10.
- Неустроев В.П. Геббель // История немецкой литературы: В 5-ти т. — М., 1968. — Т.4.
- Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. — М., 1968.
- Нольман М.Л. Шарль Бодлер. — М., 1979.
- Обломиевский Д.Д. Основные этапы творческого пути Бальзака. — М., 1967.
- Обломиевский Д.Д. Французский романтизм. — М., 1947.
- От романтизма к реализму: Сб. статей. — М., 1978.
- Реизов Б. Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. — Л., 1958.
- Реизов Б.Г. Бальзак. — Л., 1960.
- Реизов Б.Г. Стендаль: годы ученья. — Л., 1968.
- Реизов Б.Г. Стендаль: философия, история, политика, эстетика. — 1974.

Реизов Б.Г.	Творчество Флобера. — М., 1955.
Реизов Б.Г.	Французский роман XIX в. — М., 1969.
Сартр Ж.П.	Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. — М., 1993.
Соколова Т. В.	Июльская революция и французская литература (1830—1831).—Л., 1973.
Соколова Т.В.	Философская поэзия А. де Виньи. — Л., 1981.
Стадников Г.В.	Генрих Гейне. — М., 1984.
Тройская М.	Карл Гуцков — драматург // Гуцков Карл. Пьесы. — М., 1960.
Уилсон Э.	Мир Чарльза Диккенса. — М., 1975.
Федоров Ф.П.	Романтический художественный мир: пространство и время. — Рига, 1988.
Фрестье Ж.	Проспер Мери́ме. — М., 1987.
Чавчанидзе Д.Л.	Феномен искусства в немецкой романтической прозе. Средневековая модель и ее разрушение. — М., 1997.

Раздел второй. Литература второй половины века

Примерная тематика лекций

1. Введение. Важнейшие тенденции литературного процесса 2-й пол. XIX века.
2. Литературное и культурное развитие Франции. Символизм.
3. Французский натурализм.
4. Развитие реализма во Франции.
5. Бельгийская литература.
6. Историческое и литературно развитие Германии.
7. Литература скандинавских стран.
8. Общественная и литературная жизнь в Великобритании
9. Литература США.

Примерная тематика практических занятий

1. Г. Флобер. "Госпожа Бовари"
2. Роман Золя «Жерминаль»
3. Ибсен. Традиции и новаторство.
4. Уайльд. «Портрет Дориана Грея»
5. Твен. Рассказы.

Вторая половина XIX века — новый этап в развитии западноевропейской и американской литератур. Проблема хронологических границ изучаемого периода. Стабильные и переходные культурно-исторические эпохи. Второй промышленный переворот и интернационализация духовной жизни. Ощущение динамизма и нестабильности бытия. Черты belle époque и fin de siècle в культурной жизни Западной Европы. Кризис традиционного гуманизма и культуры с ним связанной как реакция на него. Декаданс. Философ-

ские основы декаданса (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Г. Спенсер, С. Кьеркегор). Роман Ж. К. Гюисманса "Наоборот" — "библия" европейского декаданса.

Литературный процесс второй половины XIX века: мозаичность картины литературной жизни, открытость границ различных художественных систем, установление более прочных связей между различными национальными литературами, множественность влияний и традиций. Статус русской литературы в общеевропейском литературном процессе. Характеристика основных литературных направлений (натурализм, символизм, неоромантизм, эстетизм, реализм), специфика критического реализма. Значение литературы изучаемого периода для развития литературного процесса в XX веке.

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦИИ

Социокультурная ситуация во Франции второй половины XIX века (последствия франко-прусской войны, провозглашение III республики, разгром Парижской коммуны, усиление реакции, нарастание декадентских настроений среди французской интеллигенции, зарождение нового вида искусства — кинематографа).

Французская поэзия второй половины XIX века. Литературная группа «Парнас», ее эстетические установки. Литература Парижской коммуны.

Ш. Бодлер и группа «Парнас». Политические и эстетические воззрения. "Цветы зла" — смысл названия, композиция, тематика циклов, человек и мир, способы создания "интеллектуальной поэзии". Необычность образной системы, двоемирие.

Импрессионизм во французской живописи (К. Моне, Э. Мане, К. Писсаро, А. Сислей, Э. Дега и др.). Литературный импрессионизм. Особенности художественного мировидения и мышления, примат формы над содержанием. Различные точки зрения на него в позднейших исследованиях. Элементы **импрессионизма** в творчестве П. Верлена, братьев Гонкуров, Э. Золя, Мопассана.

Г. Флобер. Философия, этика и эстетика, концепция истории, отношение к политическим событиям. Представление о счастье. Годы ученичества. "Лексикон прописных истин" как концентрация представлений о современном буржуа и мещанине. Роман "Госпожа Бовари" — смысл названия, хронотоп, проблематика, композиция, новый тип героя и новое истолкование проблемы утраченных иллюзий. Способы воспроизведения персонажа и среды. Роль подтекста и символики. "Саламбо" — современность и история, отношение к романтической концепции истории; тема любви: роль экзотики и "эстетики безобразного", символика. "Воспитание чувств" — новый тип романа воспитания: кольцевая композиция, способы создания характера и тип характера, персонаж и социальная среда, символика. "Искушение святого Антония" проблема Бога и дьявола, аскезы и полнокровной жизни, Христа и пантеизма. Специфика хронотопа философского произведения. "Простая душа" — иронический итог размышлений о человеке и его призвании. "Бувар и

Пекюше" — проблема науки и околонучных измышлений, связь с "Лексиконом прописных истин".

Философские и литературные истоки **натурализма** во Франции. Позитивизм О. Конта. Концепция "трех факторов" И. Тэна. Натурализм как крайнее проявление объективистских тенденций во французской литературе второй половины — конца XIX века.

Э. Золя — глава французского натурализма. Эстетические взгляды Золя. Бальзак в оценке Золя. Концепция "экспериментального романа". Ранний Золя: натуралистические физиологические романы Золя "Тереза Ракен" и "Мадлен Фера"; традиции Гонкуров в "Терезе Ракен". Цикл "Ругон-Маккары": замысел цикла, традиция "Человеческой комедии" Бальзака, структура цикла. Тема буржуазии и народа в "Ругон-Маккарах". "Жерминаль" — роман о пробуждении народного сознания. Особенности поэтики романа: сочетание натуралистической описательности с романтической метафоричностью и импрессионистской установкой на передачу оттенков и полутонов. "Гипертрофированный" реализм Золя. Поздний Золя: циклы романов "Три города" и "Четыре Евангелия". Место Э. Золя в европейской литературе XIX века.

Ги де Мопассан. Усиление субъективного начала во французской прозе 60—90-х годов XIX века. Психологический роман Мопассана. Традиции Флобера в романе "Жизнь". "Жизнь" как бытовой и философский роман. Специфика мопассановского пейзажа и его художественная функция в романе. Своеобразие психологизма Мопассана. Традиции Бальзака, Гонкуров и Золя в "Милом друге". Образ Жоржа Дюруа. Обращение Мопассана к исследованию "чистой психологии" в романе "Пьер и Жан". Мопассан-новеллист. Мопассан и русская литература.

А. Франс. Философская насыщенность художественного сознания на рубеже XIX-XX веков и творчество А. Франса. Роль традиций классицистской и просветительской литературы в формировании философского романа Франса. "Преступление Сильвестра Боннара" — первый опыт философского романа в творчестве Франса. Новый тип героя-интеллектуала в романе (образ Боннара). Особенности структуры романа. Философский характер проблематики романа: проблема смысла жизни, вопрос о соотношении культуры и жизни, мечты и действия и т.д. Смысл названия романа. Поэтизация интеллекта и философского размышления в романе "Таис". Диалогичность сюжета в философском романе Франса. Скептицизм Франса, усиление пессимистических мотивов в творчестве на рубеже 80—90-х годов (книга "Сад Эпикура"). "Современная история" и роман-памфлет "Остров пингвинов" — иронически переосмысленная история Франции и европейской цивилизации. Трагедия революции в романе «Боги жаждут». Образ Эвариста Гамлена. Особенности реализма А. Франса.

Французский символизм: генезис и эстетика. Романтические и парнасские традиции в эстетике французского символизма. "Манифест символизма" Ж. Мореаса. Понятие символа. Символизм во французской поэзии (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме).

БЕЛЬГИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Реализм и нереалистические течения в литературе Бельгии. Журнал «Молодая Бельгия» и его авторы. Особенности возникновения и развития символизма в Бельгии.

В начале восьмидесятых состоялись писательские дебюты трех бельгийских авторов – Ж. Роденбаха, Э. Верхарна и М. Метерлинка, сочетавших в себе талант поэтов, прозаиков и драматургов. Двоим из них суждено было стать классиками не только бельгийской, но и мировой литературы, быстро обрести всемирную славу.

М. Метерлинка и символистская драма. «Театр смерти» Метерлинка: проблематика и поэтика («Слепые», «Там, внутри»). Метерлинка и романтическая традиция («Синяя птица»).

Творчество **Эмиля Верхарна**. Проблематика и поэтика сборников стихотворений «Фломандки», «Монахи», романтическое и символистское в них. Новаторство Верхарна в сборниках «Вечера», «Крушение», «Города-спруты», драме «Зори».

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ

Социокультурная ситуация в Германии второй половины XIX. Победа Пруссии во франко-прусской войне. Объединение Германии и рост милитаристских настроений и пангерманистских амбиций в обществе. Подъем рабочего движения и рост популярности социалистической идеологии. Агрессивный националистический характер официальной пропаганды. Кризис буржуазной культуры.

Ф. Ницше как выразитель кризисного состояния европейской культуры рубежа веков. "Переоценка всех ценностей" в трудах Ницше ("Рождение трагедии из духа музыки", "Так говорил Заратустра", "Антихрист"). Традиции А. Шопенгауэра и романтической литературы в творчестве Ницше. Ницше и Вагнер. Концепция сверхчеловека в книге "Так говорил Заратустра". Историзм, иррационализм и нравственный релятивизм философии Ницше. Особенности поэтики книги. Новый образ мыслителя и тип философствования у Ницше. Влияние Ницше на западноевропейскую литературу начала XX века.

Натурализм в немецкой литературе. Специфика немецкого натурализма и его роль в развитии критического реализма. Концепция "секундного стиля" А. Хольца и И. Шлафа.

Г. Гауптман. Проблема творческого метода писателя. Сочетание натурализма с элементами критического реализма в драме "Перед восходом солнца". Драма-дискуссия "Ткачи". Коллективный образ народа в пьесе. Своеобразие и художественная функция ремарок в пьесах Гауптмана. Романтический мотив разрыва между идеалом и действительностью в драме "Потонувший колокол". Тема искусства и художника в пьесе. Критика ницшеан-

ского идеала "сверхчеловека". Влияние символизма на драматургию Гауптмана.

Реализм в немецкой литературе (Т. Фонтане, В. Раабе, Т. Шторм, Ф. Рейтер).

ЛИТЕРАТУРА СКАНДИНАВСКИХ СТРАН

Неравномерность исторического и культурного развития скандинавских стран. Замедленное становление буржуазных отношений в скандинавских странах. Особый статус романтизма как выразителя свободлюбивых тенденции в общественной жизни и литературах скандинавских стран. "Движение прорыва" в Дании (Г. Брандес). Становление и расцвет реализма в скандинавских литературах (Б. Бьернсон, Ю. Ли, Г. Ибсен, А. Стриндберг). Усложнение картины литературной жизни в 90-е годы (формирование натурализма, символизма, неоромантизма, экспрессионизма и т. д.). Место норвежский литературы на рубеже XIX-XX веков.

Г. Ибсен. Традиции "национальной романтики" в ранних романтических драмах Ибсена ("Фру Ингер из Эстрота", "Воители в Хельгеланде", "Борьба за престол"). Реалистические тенденции в философских драматических поэмах "Бранд" и "Пер Гюнт". Проблема личности в пьесах. Ибсен и Григ. Реалистическая социально-психологическая драма идей Ибсена ("Кукольный дом", "Привидения"). Ретроспективная композиция. Символика в пьесах Ибсена. Поздний Ибсен. Углубление психологизма. Своеобразие символики. Тема искусства в драмах "Гедда Габлер", "Строитель Сольнес". Значение Ибсена для становления европейской "новой драмы".

К. Гамсун. "Новый психологизм" Гамсуна. Влияние Ф. М. Достоевского на Гамсуна. Роман "Голод" — художественная реализация принципов "нового психологизма". Элементы натурализма и импрессионизма в романе. "Плоды земли" — тема человека-труженика в романе. Символический план романа. Принципы неореализма в "Плодах земли". Проблема творческого метода Гамсуна.

ЛИТЕРАТУРА АНГЛИИ

Вторая половина XIX века — время наивысшего расцвета Британской империи в экономической и военной областях, она — образец парламентской демократии. В то же время обозначился кризис викторианства как системы духовных и эстетических ценностей. Антивикторианский пафос английской литературы, распространение социалистических идей в среде английской интеллигенции. Сложность литературной ситуации в Англии на рубеже веков.

Критический реализм в английской литературе (Дж. Мередит, С. Батлер, Т. Гарди).

О. Уайльд — глава английского эстетизма. Влияние Дж. Рёскини и У. Пейтера на формирование эстетических воззрений Уайльда. Уайльд и прерафаэлиты. Книга "Замыслы" — изложение эстетического кредо Уайльда. Пе-

риодизация творчества Уайльда. Уайльд-поэт. Жанр литературной сказки в творчестве Уайльда ("Счастливый принц", "Гранатовый домик"). Неоромантические черты в сказках Уайльда, "Портрет Дориана Грея". Тема двойника в "Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда" Стивенсона и в романе Уайльда. Проблематика романа. Драматургия Уайльда. Декадентские мотивы в "Саломее". Трактовка библейского мифа в пьесе. Реалистические черты в комедиях Уайльда ("Идеальный муж", "Как важно быть серьезным"). Поздний Уайльд. Отход писателя от эстетизма. Культ страдания в "De Profundis" и в "Балладе Рэдингской тюрьмы".

Неоромантизм в английской литературе. Специфика английского неоромантизма, его неоднородность. Жанровые предпочтения английских неоромантиков: приключенческий (Дж. Конрад, Г. Хаггард, Р. Киплинг), исторический (Р.Л. Стивенсон, Э.Л. Войнич), детективный (А. Конан-Дойл, Г.К. Честертон) роман.

ЛИТЕРАТУРА США

Специфика литературного процесса в США второй половины XIX века: регионализм американской литературы, специфический характер американского романтизма, его большая временная протяженность. Становление реализма в американской литературе. "Нежный реализм" У. Хоуэллса. Нравственно-психологическая направленность творчества Г. Джеймса. Влияние европейских писателей на становление Г. Джеймса. Джеймс и Тургенев. Литература "разгребателей грязи". Поэзия Карла Сэндберга.

Американский натурализм (Х. Гарленд, С. Крейн, Ф. Норрис) как эстетическая реакция на "нежный реализм". Специфика натурализма в США и его роль в становлении реалистического романа.

М. Твен — основоположник реализма в американской литературе, создатель эпоса американской жизни. Ранние юмористические рассказы Твена, их фольклоризм, пародийная установка и юмористический колорит. Просветительский идеал "естественного" бытия в "Приключениях Тома Сойера". "Приключения Гекльберри Финна". Образ Миссисипи в романе, его символическое значение. Антибуржуазный пафос романа. Романы Твена на историческом материале ("Принц и нищий", "Янки при дворе короля Артура"). Значение Твена для последующего развития американской литературы.

ЛИТЕРАТУРА СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Борьба народов Латинской Америки за национальное освобождение и культурную самобытность. "Литературный американизм" как культурный феномен латиноамериканских стран. Зарождение реализма в литературах латиноамериканского региона (А. Блест Гана, Э. да Кунья). Латиноамериканский "модернизм" в поэзии континента (Р. Дарио, Р. Хаймес Фрейре, Э. Карриего и др.). Традиции французских парнасцев и символистов в поэзии "модернизма". Х. Марти — эволюция писателя от романтизма к реализму. Зна-

чение крупнейших латиноамериканских писателей рубежа веков для развития литературы Латинской Америки XX века.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН УСВОИТЬ СТУДЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Антивикторианский парадокс, веризм, "движение прорыва", декаданс, драма–дискуссия, импрессионизм, интеллектуальная драма, натурализм, "нежный реализм", неоромантизм, "новая драма", переходность, позитивизм, ретроспективная композиция, роман–эксперимент (экспериментальный роман), социальный дарвинизм, символ, символизм, фабианство, философский роман, эстетизм.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ

1. Английский эстетизм и «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда. «Вечная» оппозиция «этика–эстетика» в романе.
2. Конфликт двух укладов жизни, элементы социальной утопии в романе Т.Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей».
3. Ш. Бодлер и группа «Парнас». "Цветы зла" – композиция, тематика циклов, человек и мир, способы создания "интеллектуальной поэзии".
4. Реализация эстетики натурализма в «Жерминале» Э. Золя. Основной конфликт, его персонификация в романе, прием контраста.
5. Социально-психологическая глубина, трагедия обыденности в романе Г.Флобера «Мадам Бовари». Стилистические особенности романа.
6. Романтическая традиция, суггестивное начало в поэзии французских символистов А.Рембо и П.Верлена.
7. Реализм в литературе США и творчество М.Твена. Роман «Приключения Гекльберри Финна»: картина жизни и нравов американской провинции, образ главного героя.
8. Новаторство драматургии Г.Ибсена. Драма «Кукольный дом»: конфликт, его разрешение, особенности формы.
9. Символистский театр М.Метерлинка. Реализация принципа суггестивности, символический подтекст отдельных картин в пьесе-сказке «Синяя птица».
10. Латиноамериканский модернизм. Своеобразие поэтического кредо Х.Марти и Р.Дарио.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Литературный процесс во второй половине XIX века. Традиционные направления и декадентство как мировосприятие и как художественное мышление.

2. Английский неоромантизм – реакция на ценности викторианской эпохи, его виднейшие представители (Р.Л. Стивенсон, А. Конан Дойл, Д. Конрад, У. Моррис).
3. «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона как авантюрно-приключенческий роман.
4. Стороны трагического конфликта в романе Э.Л. Войнич «Овод».
5. Английский эстетизм и творчество его мэтра О.Уайльда – поэзия, драматургия, сказки.
6. «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда как художественная реализация творческих принципов эстетизма. «Вечная» оппозиция «этика–эстетика» в романе.
7. «Новая романтика» в творчестве Р. Киплинга. Актуальность содержания и пафос его лирики и прозы.
8. Продолжение традиций английского социального романа в творчестве Т. Гарди. Цикл его романов «характеров и среды».
9. Онтологический аспект конфликта двух укладов жизни, элементы социальной утопии в романе Т. Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей».
10. Группа «Парнас»: творческие принципы, основные участники, их поэтические сборники. «Цветы зла» Ш.Бодлера.
11. Натурализм как направление и как метод. Теория «экспериментального романа» Э. Золя.
12. Замысел и реализация серии романов «Ругон-Маккары» Э. Золя, проблема «личность-среда» в них.
13. «Жерминаль» Э. Золя: основной конфликт, его персонификация в романе, прием контраста.
14. Трагедия обыденности в романе Г. Флобера «Мадам Бовари». Стилистические особенности романа.
15. Эстетическая позиция, творческие принципы Г. де Мопассана.
16. Тематика новелл Мопассана, их художественные особенности.
17. «Жизнь» Мопассана – черты семейно-бытового и философского романа.
18. Роман «Милый друг» Мопассана: картина нравов политической и финансовой элиты Франции, образ главного героя.
19. Мастер интеллектуальной прозы А. Франс: творческий путь, жанровое многообразие, тип героя, особенности стиля.
20. Ироническое переосмысление истории Франции и человеческой цивилизации в романе А. Франса «Остров пингвинов».
21. Трагедия якобинства и революции в романе А. Франса «Боги жаждут». Образ Эвариста Гамлена.
22. Импрессионизм: мировосприятие и творческие принципы. Две точки зрения на него в позднейшем литературоведении.
23. Символизм как реакция на натуралистическое бытописание, как стремление к содержательному обогащению искусства. Новые приемы и средства поэтической изобразительности, суггестивное начало в них.
24. Новые приемы и средства поэтического выражения в лирике П. Верлена, А. Рембо и С. Малларме.

25. Процесс становления реализма в немецкой литературе второй половины XIX века (Г. Фрейтаг, Ф. Рейтер, Т. Шторм, В. Раабе). Ф. Ницше и ницшеанство.
26. Особенности немецкого натурализма, его роль в развитии литературы Германии. Сборник новелл И. Шлафа и А. Гольца «Папаша Гамлет» и предисловие к нему.
27. Творчество Г. Гауптмана. «Ткачи» как социальная драма, тема восстания в ней, влияние поэтики натурализма.
28. Противоречивость процесса формирования реализма в американской литературе, его особенности.
29. Особенности юмора и его художественной функции на разных этапах творчества М. Твена.
30. Роман М. Твена «Приключения Гекльберри Финна», картина жизни и нравов американской провинции, образ главного героя.
31. Скандинавская литература XIX века в контексте общеевропейского процесса (Б. Бьёрнсон, К. Гамсун, Г. Брандес, А. Стриндберг).
32. Творчество Г. Ибсена, его периодизация. Тема «обезличивания личности» в драме «Пер Гюнт».
33. Драма Г. Ибсена «Кукольный дом»: конфликт, его разрешение, особенности формы.
34. Философско-психологическая драма Г. Ибсена «Строитель Сольнес», проблема самореализации личности, скрытая полемика с ницшеанской идеей «сверхчеловека».
35. Тематика, критический пафос и тяготение к счастливым развязкам драматургии Б. Бьёрнсона («Банкротство», «Редактор», «Новая система», «Перчатка»).
36. Эстетические принципы творчества К. Гамсуна, их реализация в «психологических» романах («Голод», «Мистерии», «Пан», «Виктория»).
37. Особенности становления литературы Бельгии в XIX веке. Творчество Ш. де Костера, Ж. Роденбаха, К. Лемонье.
38. Творческий путь Э. Верхарна, новаторские черты его поэзии.
39. Символистский театр М. Метерлинка и его творческие принципы («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри»).
40. Реализация принципа суггестивности, символический подтекст отдельных картин в пьесе-сказке М. Метерлинка «Синяя птица».
41. «Монна Ванна» М. Метерлинка как романтическая драма: обращение к истории, исключительность обстоятельств и конфликта, проблема выбора в ней.
42. «Поэтический взрыв» в странах Латинской Америки. Оригинальность содержания латиноамериканской поэзии при одновременном освоении ею формальных достижений поэзии западноевропейской.

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественные тексты:

Бодлер Ш.	Из сб. "Цветы зла": "Эпиграф к осужденной книге", "Альбатрос", "Лебедь", "Соответствия", "Красота", "Сплины", "Колокол", "Волосы", "Падаль", "Вино тряпичников", "Пейзаж", "Старушки", "Авель и Каин", "Литании Сатане", "Крышка", "Две сестрицы", "Плаванье".
Золя Э.	Жерминаль
Верлен П.	Лирика
Рембо А.	Лирика
Малларме С.	Лирика
Мопассан Ги де.	Милый друг. Пышка. Ожерелье.
Франс А.	Преступление Сильвестра Боннара. Остров пингвинов
Жид А.	Имморалист
Метерлинк М.	Слепые. Синяя птица
Аполлинер Г.	Алкоголи
Стивенсон Р. Л.	Остров сокровищ
Киплинг Р.	Лиспет. Бремя белых. Маугли
Уайльд О.	Портрет Дориана Грея. Две сказки (по выбору).
Гарди Т.	Тэсс из рода д' Эрбервиллей
Ибсен Г.	Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Строитель Сольнес
Гамсун К.	Плоды земли
Ницше Ф.	Так говорил Заратустра
Гауптман Г.	Перед восходом солнца
Твен М.	Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Рассказы (один – два по выбору).

2. Научная и учебно-методическая литература:

Андреев Л.Г.	Импрессионизм. – М., 1980.
Андреев Л.Г.	Сто лет бельгийской литературы. – М., 1967.
Аникин Г.В.	Эстетика Джона Рескина и английская литература XIX века. – М., 1986.
Анненский И.	Книга отражений. – М., 1979.
Белый А.	Символизм как миропонимание. – М., 1994.
Белый А.	Философия и социология науки и техники. – М., 1987.
Блок А.	Крушение гуманизма. Там же. – Т. 6.
Блок А.	От Ибсена к Стриндбергу. Собр. соч. в 8 т. – М.-Л., 1962. – Т. 5.
Божович В.И.	Традиции и взаимодействие искусств. Франция конец XIX – начало XX в. – М., 1987.
Брюсов В.	Данте современности. Смысл современной поэзии. Собр. соч. в 7 т. – М., 1975. – Т. 6.
Бунин И.	Конец Мопассана. Собр. соч. в 9 т. – М., 1967. – Т. 9.
Верцман И.Е.	Проблемы художественного познания. – М., 1967.
Волошин М.	Лики творчества. – Л., 1988.

- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. — Л., 1971.
- Горький М. Поль Верлен и декаденты. Собр. соч. в 30 т. — М., 1953. — Т. 23.
- Гумилев Н. О Верхарне. О французской поэзии XIX века. Собр. соч. в 4 т. — М., 1991. — Т. 4.
- Данилевский Р.Ю. На рубеже XIX и XX веков. Из истории международных связей русской литературы. — Л., 1991.
- Делёз Ж. Ницше. — СПб., 1997.
- Дудова Л. В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе: Учебное пособие. — М.: Флинта — Наука, 1998.
- Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература XIX в. — Л., 1984.
- Европейская поэзия XIX века. — М., 1977. (БВЛ).
- Зарубежная литература XX века. 1871-1917: Хрестоматия / Под ред. Н.П. Михальской и Б.И. Пуришева. — М., 1981.
- Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. — М., 1987.
- Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2-х ч. / Под ред. Н.П. Михальской. — М., 1997.
- Здольников В.В., Голубович Н.В., Лапунов С.В. Зарубежной литературы. XIX век. / Под ред И.Л.Лапина. — Витебск, 2005.
- Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. — М., 1976.
- Искусство и художник в зарубежной новелле XIX в. — Л., 1985.
- История всемирной литературы: В 9-ти т. — Т. 7—8. — М., 1991—1994.
- История немецкой литературы в 5 т. — М., 1968.
- Куприн А. О Кнуте Гамсуне. Редиард Киплинг. Собр. соч. в 6 т. — М., 1958. — Т. 6.
- Литературная история Соединенных Штатов Америки в 3 т. — М., 1979.
- Мандельштам О. Конец романа. Деятнадцатый век. В кн. «Слово и культура». — М., 1987.
- Мережковский Д. Мистическое движение нашего века. В кн. «Акрополь». — М., 1991.
- Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. — М., 1975.
- Неустроев В.П. Литература скандинавских стран. — М., 1980.
- Нефедов Н.Т. История зарубежной критики и литературоведения. — М., 1988.
- Обломиевский Д. Французский символизм. — М., 1973.
- Писатели Англии о литературе. — М., 1981.
- Писатели США о литературе в 2 т. — М., 1982. — Т. 1.
- Подорога В.А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: С. Кьеркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, М. Пруст, Ф. Кафка. — М., 1995.
- Поэзия французского символизма. — М., 1994.
- Пузиков А.И. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. — М., 1981.
- Розанов В. Декаденты. В кн. «Мысли о литературе». — М., 1989.
- Соловьев В. Идея сверхчеловека. Собр. соч. в 2 т. — М., 1990. — Т. 2.
- Толстой Л. Что такое искусство? — М., 1985.
- Турчин В.С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII — XIX веков. — М., 1987.
- Урнов М.В. Вехи традиции в английской литературе. — М., 1986.
- Хейберг Х. Генрик Ибсен. — М., 1975.

- Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры (История эстетики в памятниках и документах). — М., 1991.
- Храповицкая Т.Н. Ибсен и западноевропейская драма его времени. — М., 1979.
- Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство: Сб. статей. — М., 1966.
- Яacobсон Р. Новое искусство на Западе (Письмо из Ревеля) // Яacobсон Р. Работы по поэтике. — М., 1987.

Репозиторий ВГУ

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Цели и задача курса

Курс зарубежной литературы XX века завершает образовательный процесс по предмету «История зарубежной литературы». В нем подводятся итоги приобретенным знаниям и осваиваются наиболее существенные явления современного литературного процесса.

Курс рассчитан на студентов старших курсов филологических специальностей. Предполагается, что ими освоены основные сведения по истории литературного процесса, необходимые литературоведческие термины. В программе реализуется как изложение материала по персоналиям, так и обзор основных литературных явлений в их движении.

Цель курса – сформировать у студентов систему знаний об основных закономерностях и особенностях мировой литературы XX века, дать представление об условиях формирования и развития ведущих литературных направлений.

Задачи курса:

- ознакомить студентов с творчеством ведущих зарубежных авторов;
- обеспечить усвоение основных теоретических понятий, необходимых при изучении данного периода;
- сформировать представление об историко-культурном контексте эпохи;
- определить закономерности возникновения новых литературных явлений;
- совершенствовать навыки литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и др.);
- совершенствовать навыки работы с научной литературой.

Сложность решения указанных задач связана с тем, что серьезную проблему представляет планирование курса, распределение материала между лекционными и практическими занятиями. Прежде всего это вызвано тем, что мировой литературный процесс в XX веке отмечен многообразными, сложными, порой противоречивыми литературными явлениями, достойными тщательного рассмотрения. Поскольку курс рассчитан на несколько специальностей как дневного, так и заочного отделения, в нем присутствуют необходимые возможности для варьирования. Список обязательных художественных произведений, который может показаться чересчур обширным, предполагает его конкретизацию по усмотрению преподавателя.

В рамках курса пересмотрена традиционная периодизация истории зарубежной литературы XX в. Она укладывается в рамки столетия с переходом в XXI век. С учетом историко-литературного процесса курс включает в себя два раздела, каждый из которых изучается в течение семестра.

Раздел первый – первая половина века.

Раздел второй – современность (конец 50-х гг. – начало XXI в.)

Раздел первый. Первая половина века

Примерная тематика лекций

1. Введение в курс
2. Литература Германии.
3. Литература Франции.
4. Литература Англии.
5. Литература США.
6. Латиноамериканская литература.

Примерная тематика практических занятий

1. Б. Шоу. Комедия "Пигмалион":
2. Новеллистика Э. Хемингуэя (новеллы "Кошка под дождем", "Что-то кончилось").
3. Теория и практика "эпического театра" Б. Брехта (пьесы "Мамаша Кураж и ее дети", "Добрый человек из Сезуана").
4. Т. Манн. Роман "Доктор Фаустус".
5. У. Фолкнер. Роман "Особняк".

Развитие традиционных, поиски и утверждение новых форм художественной изобразительности. Авангардистские течения как проявление стремлений к обновлению искусства. Экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм. Художественные манифесты авангарда. Поиски новых приемов и средств самовыражения, раскрытия своего «я». Авангардизм и модернизм.

Модернизм – искусство, рожденное XX веком, «искусство современности». Модернизм и классика XIX века. Вопрос о диапазоне противопоставления модернизма и реализма. Различная интенсивность освоения новых средств и форм художественной изобразительности писателями разных поколений и различной эстетической ориентации.

Процессы объективизации и субъективизации в литературе модернизма. Мифотворчество, «поток сознания», монтаж, художественное претворение категорий пространства и времени в литературе XX века. Литература и психология. Фрейдизм и литература.

Политизация литературы. Участие писателей в общественно-политической жизни, поиски путей активного гуманизма. Пролетарская литература 20-х годов. Антивоенная тема в творчестве писателей поколения первой мировой войны.

Влияние обостренной политической борьбы межвоенного периода на литературный процесс. Политическая активность национальных и международных писательских объединений. Рост популярности социалистической литературы.

Вторая мировая война и литература. Становление литературы антифашистского сопротивления. Историческое значение победы над фашизмом. Литературный процесс в период складывания двухполярного мира. Выдвижение на мировую арену литературы стран «третьего мира».

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ

Социально-исторические и философско-эстетические предпосылки возникновения экспрессионизма в литературе и других видах искусства. Экспрессионизм в немецкоязычной литературе (Германия, Австрия). Неоднородность течения, его эволюция. Левый экспрессионизм в Германии. Поэзия (Гейм, Трактль, Бенн) и драматургия экспрессионизма (Толлер, Кайзер, Газенклевер). Антивоенная направленность творчества экспрессионистов, бунт против существующего миропорядка, стремление проникнуть в человеческую сущность. Поэтика экспрессионизма. Средства раскрытия «кричащего "я"» художника. Предельная внутренняя напряженность, ведущая к деформации образа. Столкновение контрастных тонов, ритмов. Конкретно-натуралистическая деталь и символика. Характерные для драматургии экспрессионизма жанровые формы «драмы крика» и «драмы лирического "я"». Эволюция И. Бехера от экспрессионизма к социалистическому реализму. Реалистическое и экспрессионистическое в прозе Л. Франка («Оксенфуртский мужской квартет»).

«Потерянное поколение» как социальное и литературное явление. **Э.М.Ремарк** и творчество писателей «потерянного поколения». Роман Ремарка «На западном фронте без перемен», роман Хемингуэя «Прощай, оружие!» и роман Олдингтона «Смерть героя»: общее и особенное в этих произведениях. Романы Г. Фаллады «Маленький человек, что же дальше?», «Каждый умирает в одиночку».

Творчество **Т.Манна**. Судьба искусства как одна из основных тем («Тристан», «Тонио Крегер», «Смерть в Венеции»). Значение философии и литературной классики для Т. Манна. Шопенгауэр, Ницше, Гёте, Толстой и Достоевский в восприятии Т. Манна. Трактовка темы вырождения и гибели бюргерской семьи в романе «Будденброки». Роман «Волшебная гора» и актуализация условиями немецкой действительности 20-30-х годов обращения к истории.

Г. Манн как мастер сатиры (романы «Учитель Гнус» и «Верноподданный»). Творчество Г. Манна 20-30-х годов. Романы «Юность короля Генриха IV» и «Зрелость короля Генриха IV»: образ борца-гуманиста.

Историческая тематика романов Л. Фейхтвангера. Роман «Успех»: картина жизни Германии 20-х годов, образы Каспара Прекля и Жака Тюверлена. Роман как часть трилогии «Зал ожидания».

Традиции немецкого романтизма в творчестве Г. Гессе. Ирония Гессе в ее отношении к «романтической иронии» в немецкой литературе эпохи романтизма. Роман «Степной волк». Раскрытие в романе символика заглавия. Образ Гарри Геллера. Философская утопия «Игра в бисер».

Экспрессионизм и творчество Ф. Кафки. Художественный мир Кафки и понятие "кафкианство". Проблема отчуждения человека в антигуманном мире. Романы, новеллы, притчи, эпистолярное наследие Кафки. Аллегоризм произведений Кафки. Новелла «Превращение»: образ абсурдного мира и абсолютизация зла.

Литература Германии после 1933 г. Нацистская политика в области культуры. Немецкая литература в изгнании. Внутренняя эмиграция.

Становление немецкой антифашистской литературы. Место романа В.Бределя «Испытание» в литературе антигитлеровского сопротивления. Система характеров, своеобразие повествовательной манеры. Психологическое и социальное в романе А.Зегерс «Седьмой крест».

Творчество Т.Манна периода эмиграции. Обращение к мифологическому в тетралогии «Иосиф и его братья», задуманной как «поэма о человечестве». Роман «Лотта в Веймаре»: образ Гёте, мечта о «новой гуманности» в ее связи с мечтой о «старой Германии». Роман «Доктор Фаустус» как итог размышлений Т.Манна о месте художника в мире искусства и мире повседневности. Проблематика и структура произведения. Общечеловеческое и конкретно-историческое в романе. Раскрытие духовных истоков нацизма, размышления о судьбах Германии и немцев. Традиции романа воспитания. Образы героя, повествователя и автора. Леверкюн – «герой нашего времени, несущий в себе всю боль эпохи» (Т. Манн). Тема искусства и художника.

Творчество Б. Брехта – поэта, драматурга, режиссера и теоретика драмы. «Баллада о мертвом солдате» и пьесы 20-х годов. Теория «эпического театра»: политическая направленность и основные художественные принципы. Пьесы Брехта 30-40-х годов. «Мамаша Кураж и ее дети»: антивоенный и антифашистский пафос, центральные персонажи, реализация принципов теории «эпического театра». Пьеса-притча «Добрый человек из Сезуана»: техника сценического «очуждения», социально-философский и художественный смысл фантастических образов. Театр Брехта «Берлинер ансамбль». Значение театра Брехта для театрального искусства и творчества драматургов XX века.

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦИИ

Дадаизм как анархический бунт против норм, лицемерия и фальши буржуазной цивилизации, объявляемой алогичной и бессмысленной. Призыв «бороться с бессмыслицей средствами бессмыслицы». Манифесты Тристана Тцаря. Отказ от значащего слова и разрушение языка как силы, цементирующей общество.

Сюрреализм и роль Г. Аполлинера в создании эстетики сюрреализма. Философские основы сюрреализма (Бергсон, Фрейд). Объявление бессознательного источником творчества. Автоматизм письма как творческий прием. «Первый манифест сюрреализма» Андре Бретона. Сюрреалистическая поэтика. Интуитивизм и ассоциативность письма. Структура «ошеломляющего образа» - сопоставление несопоставимого. Нигилистический пафос. Программа нового, «надреального искусства». Сюрреалистическая теория и худо-

жественная практика поэтов-сюрреалистов. Ранняя поэзия Л. Арагона и П. Элюара.

Традиции литературной классики в творчестве французских писателей. Барбюс и Золя. Антивоенная тема в творчестве **А.Барбюса**. Роман «Огонь» – «дневник одного взвода», «прозаическая форма эпической поэмы» (слова Барбюса). Документализм и публицистичность прозы Барбюса. Барбюс и писатели «потерянного поколения».

Концепция героического в раннем творчестве **Р.Роллана**. Особенности стиля повести «Кола Брюньон», образ главного героя. Эволюция героического начала в творчестве Роллана 20-30-х годов («Очарованная душа», «Робеспьер»).

Творчество **М.Пруста**. «В поисках утраченного времени» как субъективная эпопея. Пруст и Бальзак. Отход от традиции создания «социальных типов» и обращение к форме романа «потока сознания». «Все — в сознании, а не в объекте» – исходный принцип эстетики Пруста. Пруст и Бергсон. Передача психологии восприятия и работы памяти в романах Пруста, Своеобразие преломления пространственно-временных представлений. Импрессионизм прозы Пруста. Художественный мир романов Пруста. Своеобразие воссоздания жизни французского общества на рубеже XIX—XX веков.

Литература Франции 30 – 40-х гг. Французские писатели в литературной и общественной жизни Европы.

Л. Арагон в литературной и общественной жизни XX в. Переход от сюрреализма к реализму. Цикл романов «Реальный мир». Творчество Арагона и литература социалистического реализма. Творчество Арагона в годы Сопrotивления. Роман «Страстная неделя»: судьбы Отечества, народа, творчества.

Проблемы «Личность и история», «Интеллигенция и революция» во французском реалистическом романе. Роман **Р. Мартен дю Гара** «Семья Тибо» как семейная хроника и исторический роман. Проблематика и система характеров. Выбор пути, определение своей жизненной позиции главными героями.

Социальная и религиозно-этическая проблематика творчества **Ф.Мориака**. Мориак о романе. Мориак и Бальзак. «Темница одиночества», «клетка», «дорога в никуда» как ключевые метафоры в произведениях Мориака. Психологизм романа «Клубок змей».

А. де Сент-Экзюпери в жизни и творчестве. Прославление героического действия в романе «Планета людей». «Маленький принц» как сказка-притча.

ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Новые явления в творчестве писателей старшего поколения. Особенности научно-фантастического жанра в творчестве **Г.Уэллса**. Проблема гуманизма науки и ученого в романах «Остров доктора Моро» и «Человек-невидимка».

Творческий путь **Д.Голсуорси**. Конфликт в романе «Собственник». Образ Сомса. Роман как часть «Саги о Форсайтах».

Цикл «Неприятных пьес» **Б.Шоу** – темы, проблемы, художественные особенности. «Дом, где разбиваются сердца» – пьеса «в русской манере на английские темы». Шоу и Чехов. Жанровое многообразие драматургии Шоу 20-30-х годов. Образ народной героини в пьесе «Святая Иоанна». «Экстраваганцы» Шоу («Тележка с яблоками», «Горько, но правда»).

Антибуржуазный и антивоенный пафос романов **Р.Олдингтона** «Смерть героя» и «Все люди – враги».

Выход на литературную арену нового поколения писателей – Д. Джойса, В. Вулф, англо-американского поэта Т.С. Элиота.

Дж. Джойс – мифотворец XX века. Эстетика и художественная система Джойса. Ключевое положение его эстетики: «Искусство есть выражение жизни». Роман «Улисс» – энциклопедия модернизма. Замысел и структура романа. Аналогии с гомеровской «Одиссеей» и «поток сознания». Леопольд Блум, Стивен Дедалус и Мэрион – триединая сущность человечества. Временные и пространственные координаты романа.

В.Вулф – теоретик английского модернизма, литературный критик, смелый экспериментатор в сфере художественной прозы. Статья Вулф «Современная литература». Вулф о литературной классике и задачах современной литературы. Вулф о русской литературе и ее значении для писателей XX века. Проза Вулф и основные творческие принципы «потока сознания». Роман «Миссис Дэллоуэй».

Литературно-общественная ситуация, характер литературного движения, виднейшие представители. Английская литература социалистической ориентации. Литературная деятельность Р. Фокса и Ш. О' Кейси. Книга Р. Фокса «Роман и народ».

Острота социальной проблематики межвоенных произведений А.Кронины. Роман «Цитадель»: смысл названия, центральная идея, пути исканий главного героя.

Творческий путь **О.Хаксли**. Роман «Контрапункт» как попытка создания романной структуры по образцу музыкального произведения. Изображение различных сторон разлада современной цивилизации.

Жанр антиутопии в мировой литературе XX века. «Прекрасный новый мир» Хаксли, «Скотный двор» и «1984» Дж. Оруэлла. Антиутопии как философско-художественный комментарий к общественно-политической ситуации в современном мире. Личность в условиях технического прогресса, тоталитаризма, утраты духовных ценностей.

Английская литература после второй мировой войны. Крушение британской колониальной системы и английская литература. Роман Дж. Олдриджа «Дипломат» в контексте английской антиколониальной прозы. Историческая основа сюжета, эволюция центрального героя.

Тематическое своеобразие творчества **Г.Грина**. Разновидности его романов. Тема «англичанина за границей». Общественно-политическая про-

блематика романов «Тихий американец» и «Комедианты». Проблематика и художественные особенности романа «Наш человек в Гаване».

ЛИТЕРАТУРА США

Американская литература до «великой депрессии». «Великая американская мечта» как идеологический и онтологический феномен. Тема «американской мечты» и американской трагедии в творчестве писателей США. Эволюция темы «американской мечты» в творчестве **Т.Драйзера**: от «Сестры Керри» к «Американской трагедии». **Ф.С.Фицджеральд** — писатель «века джаза». Романтическое преломление темы американской мечты и противостоящего ей прагматизма в творчестве Фицджеральда. Роман «Великий Гэтсби». Проблематика творчества С. Льюиса 20-30-х годов. Портрет «среднего американца» в романе «Бэббит».

Творческий путь **Д.Лондона**. Тематика, характеры героев его северных рассказов. Тема «американской мечты», взаимоотношений художника и общества в романе «Мартин Иден».

Тема «потерянного поколения» в творчестве **Э.Хемингуэя**. Ранняя новеллистика: своеобразие стиля произведений сборника «В наше время». Техника «айсберга». Роман «Фиеста» трагическое мироощущение его героя, позиция стоицизма. Любовь и война в романе «Прощай, оружие!». Антифашистская тема в произведениях Хемингуэя 30-40-х годов. Роман «По ком звонит колокол». Утверждение человеческого достоинства и гуманистических ценностей в повести «Старик и море».

Американская драматургия 20-30-х годов и творчество **Ю. О'Нила**. Поиски формы современной трагедии и поэтика драматургии О'Нила и пьеса «Любовь под вязами».

Американский модернизм 10-20-х годов (Г. Стайн, Э. Паунд, Т.С. Элиот). Утверждение Элиотом роли и значения поэзии, ее морально-эстетической ценности в условиях исполненного трагизма XX века. Трагизм существования человека, кризис духа, порождаемый антигуманной цивилизацией, — главные темы поэзии Элиота. Эмиграция из США. Поэма «Бесплодная земля» — итог и вершина творческих исканий и художественных обретений Элиота. Образ пребывающей в кризисе современной цивилизации. Темы, мотивы, структура поэмы.

Социалистическая литература в США 10-20-х годов. Книга Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир» как образец художественно-документального жанра.

Основные тенденции в общественной и литературной жизни США после «великой депрессии».

Творчество Дж. Дос Пассоса как наиболее яркое свидетельство «сдвига влево» в американской литературе. Роман «42-я параллель» и трилогия «США»: попытка перенесения в литературу приемов кинематографа, социальный пафос.

Широта охвата американской действительности, проблема становления коллективного сознания в творчестве **Дж.Стейнбека**. Роман «Гроздь гнева»: сочувствие к обездоленным, неприятие американского общества.

Творческий путь **У.Фолкнера**. История и образ американского Юга. Мифологизм Фолкнера. Социально-конкретное и вечное — основные начала художественного мира Фолкнера. Построение, временные и пространственные координаты, «поток сознания» в романе «Шум и ярость». Роман «Особняк» как часть трилогии о Сноупсах. Полифоническая композиция произведения. Система персонажей. Сноупсизм как социальное и психологическое явление.

Американская драматургия 40-50-х годов. Творчество А.Миллера. Проблема «честных денег» в пьесе «Все мои сыновья». Крах американского «делового человека» в «Смерти коммивояжера».

«Поэтический театр» Т.Уильямса: изображение антигуманности американского образа жизни, конфликт собственничества и романтического идеализма, трагедия хрупкой красоты.

ЛИТЕРАТУРА СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Национально-освободительное движение на континенте и его влияние на литературный процесс. Латиноамериканский роман первой трети XX века как оригинальное явление в мировой литературе, его типологические особенности (социальность тематики, мифологизм сознания персонажей, их «невыделенность» из среды, антропологизация природы, связанная с этим особенностью конфликтов).

Творчество М. Асуэлы, особое место в нем романа «Те, кто внизу».

«Нативистский» роман. Доверие доброму началу в человеке, проблема «варварства» и «цивилизации» в романе **Р.Гальегоса** «Донья Барбара». Роман **Х.Э.Риверы** «Пучина»: трагическое противостояние человека миру природы и миру природы.

Мировая история и латиноамериканский континент. Поворот к демократизации общественной жизни после второй мировой войны. Идея осознания общеконтинентального единства и литература. «Всеобщая песнь» **П.Неруды** как наиболее яркое воплощение этой идеи. Сюжетная структура поэмы, «всеобщность» замысла. Человек, Родина, Вселенная в произведении.

Политическая проблематика и художественное своеобразие романа **М.А.Астуриаса** «Сеньор Президент». Обращение к фольклору майя как стилизованной прием и как утверждение авторской позиции. «Сеньор Президент» как первый тематический архетип романа о латиноамериканской диктатуре, реализации поэтики магического реализма.

Творчество **Н.Гильена** в контексте латиноамериканской и афрокубинской поэзии. Центральные мотивы сборника «Сонгоро Косонго».

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Антивоенный пафос романа А.Барбюса "Огонь".
2. Поиск смысла и красоты жизни в "Планете людей" А. де Сент-Экзюпери.
3. Философское содержание сказки А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
4. Нравственная проблематика в романе Ф.Мориака "Клубок змей".
5. Размышления о судьбах Отечества, народа и творчества в романе Л.Арагона "Страстная неделя".
6. Идея ответственности, приобщенности к судьбам других людей в романе А.Камю "Чума".
7. Реализация эстетических принципов экзистенциализма в пьесе Ж.П. Сартра «Мухи».
8. "На Западном фронте без перемен" Э.М.Ремарка–роман о "потерянном поколении".
9. Роман Г.Манна "Юность короля Генриха IV" как исторический роман.
10. Роман Г.Манна "Зрелые годы короля Генриха IV" как философский и социально-политический роман.
11. Историческая тематика романа Л.Фейхтвангера "Испанская баллада".
12. Антифашистская направленность романа Л.Фейхтвангера "Успех".
13. Размышления о судьбе Германии, раскрытие духовных истоков нацизма в романе Т.Манна "Доктор Фаустус".
14. Проблема художественного творчества в романе Т.Манна "Доктор Фаустус".
15. Теория "эпического театра" Б.Брехта.
16. Тема войны, приемы сценического "очуждения" в драме Б.Брехта "Мамаша Кураж и ее дети".
17. Проблема добра и зла в пьесе-притче Б.Брехта "Добрый человек из Сезуана".
18. Тема "расчета с прошлым" в романе М.В.Шульца "Мы не пыль на ветру".
19. Проблематика романа А.Зегерс "Седьмой крест".
20. Осмысление послевоенной действительности в романе Э.Штритматтера "Оле Бинкоп".
21. Прошлое и настоящее в романе Г.Белля "Глазами клоуна".
22. Тема "преодоления прошлого" в романе З.Ленца "Урок немецкого".
23. "Машина времени" Г.Уэллса как фантастический и социально-философский роман.
24. Антифашистская направленность повести Г.Уэллса "Игрок в крокет".
25. "Прекрасный новый мир" О.Хаксли как сатирическая антиутопия.
26. Образ народной героини в пьесе Б.Шоу "Святая Иоанна".
27. Парадокс и идея в пьесе Б.Шоу "Тележка с яблоками".
28. Проблематика романа Т.Драйзера "Американская трагедия".

29. Взлет и падение главного героя в романе Ф.С.Фицджеральда "Великий Гэтсби".
31. Центральный конфликт в пьесе Ю.О'Неила "Любовь под вязами".
32. Любовь и война в романе Э.Хемингуэя "Прощай, оружие!"
33. Философское содержание, художественные особенности повести Э.Хемингуэя "Старик и море".
34. Роман У. Фолкнера «Особняк»: сноупсизм и его проявления.
35. Проблематика и стиль романа Г.Грина "Наш человек в Гаване".
36. Антиколониальная направленность романа Дж.Олдриджа "Дипломат".

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Ключевые события мировой истории первой половины XX века и их влияние на литературный процесс. Литература и научно-технический прогресс. Литература и политика.
2. Альтернативность литературного процесса в XX веке. Модернистское и немодернистское искусство.
3. Немецкая литература первой половины XX в.: периодизация, ведущие авторы и направления.
4. Творческий путь Г. Манна. Традиции немецкой сатиры в романе "Верноподданный".
5. Творчество Э.М. Ремарка в контексте литературы «потерянного поколения».
6. Творческий путь Т. Манна до эмиграции. Поиск человеком жизненного пути, размышления о роли искусства в ранних произведениях писателя.
7. Творчество Т. Манна периода эмиграции. Роман «Доктор Фаустус»: раскрытие духовных истоков нацизма, размышления о судьбах Германии, месте художника в мире искусства и мире повседневности.
8. Психологическое и социальное в романе А. Зегерс «Седьмой крест».
9. Пьеса Б. Брехта «Матушка Кураж и ее дети»: реализация принципов теории «эпического театра», антивоенный и антифашистский пафос.
10. Пьеса-притча Б. Брехта «Добрый человек из Сезуана»: техника сценического «очуждения», социально-философский и художественный смысл фантастических образов.
11. Литература Франции первой половины XX века. Ведущие тенденции и авторы, связь с предшествующими периодами.
12. Проблематика и художественные особенности романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».
13. Социальные и художественные ориентиры сюрреализма, его ведущие представители.
14. Важнейшие вехи творческого пути А. Барбюса. Идеино-художественные особенности романа "Огонь" и его значение для становления социалистической литературы.
15. Поиски положительного героя, судьба творческой личности в произведениях Р. Роллана. Повесть "Кола Брюньон".

16. Утверждение Р. Роллана на новых позициях в революционный период. Роман "Очарованная душа" как итог идейно-художественной эволюции писателя.
17. Жанровое своеобразие, проблематика и система характеров в романе Р. Мартен дю Гара «Семья Тибо».
18. Социальная и религиозно-этическая проблематика романа Ф. Мориака «Клубок змей». Психологическое мастерство писателя.
19. А. де Сент-Экзюпери в жизни и творчестве. Прославление героического действия в романе «Планета людей».
20. «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери как сказка-притча.
21. Литературно-общественная ситуация в Англии первой половины XX века: характер литературного движения, виднейшие представители.
22. Творческие принципы школы «потока сознания». Статья В. Вулф «Современная литература» как теоретический манифест школы.
23. Творческий путь Дж. Голсуорси. "Сага о Форсайтах" и ее связь с традициями английского и русского критического реализма.
24. Личность и исходные художественные принципы Б. Шоу. Парадокс и идея в комедии "Пигмалион".
25. Трагедия Б. Шоу "Святая Иоанна": жанровое своеобразие, суть конфликта, идейный смысл «Эпилога».
26. Эксцентрическая комедия Б. Шоу "Тележка с яблоками": жанровое своеобразие, смысл названия, проблематика.
27. Г. Уэллс как создатель социально-философской фантастики. Проблема ответственности науки перед человечеством в романах Г. Уэллса "Человек-невидимка" и «Остров доктора Моро»
28. Жанр антиутопии в мировой литературе XX века. Образ «прекрасного нового мира» в творчестве О. Хаксли и Дж. Оруэлла.
29. Основные тенденции в литературной и общественной жизни США первой половины XX века. «Великая американская мечта» как идеологический и онтологический феномен.
30. Тематическое своеобразие творчества Дж. Лондона. Автобиографическое начало, определяющий художественный конфликт в романе "Мартин Иден".
31. Творчество Т.Драйзера и его значение для судьбы американского реализма. Свообразие художественных решений, центральная проблематика романа "Американская трагедия".
32. Юджин О' Нил – создатель национальной американской драматургии. Раскрытие жизни сельской Америки, мастерство представления характеров в пьесе "Любовь под вязами".
33. Мотив богатства в творчестве Ф.С. Фицджеральда. Взлет и падение центрального героя в романе "Великий Гэтсби".
34. Эволюция творчества, художественное новаторство Э. Хемингуэя. Новеллистика писателя.
35. Дегероизация войны, неоднозначность изображения центральных персонажей в романе Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!".

36. Прославление воли и мужества, проблема человеческого одиночества в повести Э. Хемингуэя "Старик и море".
37. Творческий путь У. Фолкнера. Роман «Особняк» как часть трилогии о Сноупсах. Полифоническая композиция и система персонажей. Сноупсизм как социальное и психологическое явление.
38. Крах американского «делового человека», проблема «честных денег» в драматургии А. Миллера.
39. Поиски национальной самобытности в литературах стран Латинской Америки. Своеобразие латиноамериканского романа – тематическое, идейное, художественное.
40. Доверие доброму началу в человеке, проблема варварства и цивилизации в романе Р. Гальегоса "Донья Барбара".
41. Человек, Родина, Вселенная во «Всеобщей песни» П. Неруды.
42. Политическая проблематика и художественное своеобразие романа М.А. Астуриаса «Сеньор Президент».

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественные тексты:

Манн Т.	Новеллы (Тристан. Тонио Крегер. Смерть в Венеции.). Доктор Фаустус
Ремарк Э.М.	На западном фронте без перемен.
Брехт Б.	Мамаша Кураж и ее дети. Добрый человек из Сезуана.
Зегерс А.	Седьмой крест.
Роллан Р.	Кола Брюньон.
Пруст М.	В сторону Свана.
Барбюс А.	Огонь.
Мартен дю Гар Р.	Семья Тибо.
Мориак Ф.	Клубок змей.
А. де Сент-Экзюпери	Маленький принц.
Шоу Б.	Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. Святая Иоанна. Тележка с яблоками.
Голсуорси Д.	Собственник.
Вулф В.	Миссис Дэллоуэй. Статья «Современная литература».
Уэллс Г.	Машина времени. Человек-невидимка. Остров доктора Моро.
Олдингтон Р.	Смерть героя. Все люди – враги.
Хаксли О.	Контрапункт. О дивный новый мир.
Грин Г.	Наш человек в Гаване.
Лондон Дж.	Мартин Иден. Северные рассказы (3-4 по выбору).
Драйзер Т.	Американская трагедия.
Хемингуэй Э.	Прощай, оружие! Старик и море. Новеллы (Кошка под дождем. Доктор и его жена. Старик у моста). По ком звонит колокол.
Фицджеральд Ф.С.	Великий Гэтсби.
О' Нил Ю.	Любовь под вязами.
Фолкнер У.	Особняк.
Стейнбек Дж.	Зима тревоги нашей.
Миллер А.	Все мои сыновья. Смерть коммивояжера (по выбору).

Гальегос Р.	Донья Барбара.
Ривера Х.Э.	Пучина.
Астуриас М.А.	Сеньор Президент.
Неруда П.	Всеобщая песнь.
Гильен Н.	Сонгоро Косонго.

2. Научная и учебно-методическая литература:

- Аллен У. Традиция и мечта. – М., 1970.
- Анастасьев Н. А. Владелец Йокнапатофы. – М., 1991.
- Анастасьев Н.А. Обновление традиции. Реализм XX в. в противоборстве с модернизмом. – М., 1984.
- Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972.
- Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. – М., 1987.
- Аникин Г.З., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1985.
- Анисимов И.И. Мастера культуры. – М., 1971.
- Апт С.К. Над страницами Томаса Манна. – М., 1980.
- Асанова Н.А. «Жан Кристоф» Р. Роллана и проблема взаимодействия в искусстве. – Казань, 1977.
- Балахонов В.Е. Ромен Роллан и его время. – Л., 1968.
- Балашов В. Художественный мир Шоу. – М., 1979.
- Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. – М., 1982.
- Бенн Г. Двойная жизнь. Главы из книги // Иностранная литература. – 2000. – № 2. – С. 215–268.
- Богословский В.Н. Джек Лондон. – М., 1964.
- Бушманова Н.И. Английский модернизм: психологическая проза. – Ярославль, 1992.
- Быков В. Джек Лондон. – М., 1964.
- Вторая мировая война в литературах зарубежных стран. – М., 1985.
- Гражданская З. Бернад Шоу. – М., 1972.
- Гуляев Н.А., Шибанов И.П. и др. История немецкой литературы. – М., 1985.
- Дирзен И. Эпическое искусство Т. Манна. – М., 1981.
- Днепров В.Д. Черты романа XX века. – М.–Л., 1965.
- Дубашинский И.А. «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси. – М., 1986.
- Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм. Учебное пособие. – М., 1998.
- Дюпре К. Джон Голсуорси. Биография. – М., 1986.
- Зарубежная литература (1917–1945) / В.М. Тимофеева, Б.П. Мацкевич. – Мн., 1976.
- Зарубежная литература XX века / под ред. З.Т. Гражданской. – М., 1973.
- Зарубежная литература XX века: Учебник для вузов / под ред. Л.Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000.
- Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. – М., 1987.
- Зарубежные писатели. Библиографический словарь. – М., 1997.
- Зверев А.М. Американский роман 20–30 годов. – М., 1982.
- Зверев А.М. Модернизм в литературе США. – М., 1979.
- Знаменская Г. Г. Манн. – М., 1971.
- Ивашева В.В. Литература Великобритании XX века. – М., 1984.
- История английской литературы. Т. III. – М., 1958.

- История всемирной литературы. Т. 8. – М., 1994.
- История зарубежной литературы 1917–1945 гг. – М., 1969.
- История немецкой литературы. Т. V. – М., 1976.
- История французской литературы. Т. IV. – М., 1963.
- Кагарлицкий Ю. Г. Уэллс. Очерк жизни и творчества. – М., 1963.
- Кестлер А. Автобиография // Иностранная литература. – 2002. – № 7–8.
- Кеттл А. Введение в историю английского романа. – Воронеж, 1988.
- Кирнозе З.И. Французский роман XX века. – Горький, 1977.
- Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта. – М., 1966.
- Коренева М. Творчество Ю. О’Нила и пути американской драмы. – М., 1990.
- Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. – М., 1983.
- Лапин И.Л. Компендиум истории зарубежной литературы. Античность. Средневековье и Возрождение. Современность. – Витебск, 2008.
- Лапин И.Л., Здольников В.В., Лапунов С.В. Зарубежная литература. XX век. / Под ред. И.Л. Лапина. – Витебск, 2007.
- Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки. XX век. – М., 1983.
- Мотылёва Т. Творчество Р. Роллана. – М., 1959.
- Мулярчик А.С. Спор идет о человеке. – М., 1985.
- Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. – М., 1986.
- Новикова Т. Необыкновенные приключения науки в утопии и антиутопии (Г. Уэллс, О. Хаксли, А. Платонов) // Вопросы литературы. – 1998. – № 4. – С. 179–204.
- Павлова Н.С. Типология немецкого романа 1900–1964. – М., 1982.
- Палиевский П.В. Из выводов XX века. – СПб., 2004.
- Пирсен Х. Бернард Шоу. – М., 1972.
- Писатели Англии о литературе. – М., 1981.
- Писатели Латинской Америки о литературе. – М., 1982.
- Писатели США о литературе. В двух томах. – М., 1985.
- Писатели Франции о литературе. – М., 1978.
- Савуренок А.К. Романы У. Фолкнера 1920–1930 годов. – Л., 1979.
- Садагурский А.С. Джек Лондон. Время, идеи, творчество. – Кишинев, 1978.
- Сміт П. Олдас Хакслі // Крыніца. – 2001. – № 8. – С. 68–75.
- Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. Страны Западной Европы и США. Концепции. Школы. Термины. – М., 1996.
- Стоун И. Моряк в седле. – М., 1965.
- Толмачёв В.М. От романтизма к романтизму. Американский роман 1920-х годов и проблема романтической культуры. – М., 1997.
- Фёдоров А.А. Зарубежная литература XIX–XX вв. – М., 1989.
- Федоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. – М., 1981.
- Фимошкина С.Н. Типология немецкого романа. – Воронеж, 1988.
- Фонер Ф. Джек Лондон – американский бунтарь. – М., 1966.
- Фрадкин И.М. Бертольт Брехт. Путь и метод. – М., 1965.
- Художественное своеобразие литератур стран Латинской Америки. – М., 1976.
- Экспрессионизм. Сборник статей. – М., 1966.

Раздел второй. Современность (конец 50-х гг. – начало XXI в.)

Основные вехи социально-политического и литературного развития во второй половине XX века. Всплеск гражданской и художественной активности народов всех континентов. Усиление поликультурного начала, растущая популярность переводной литературы, мировое признание не только европейских авторов. Отсутствие безусловно доминантных направлений, в том числе и в национальных литературах, поисковые и взаимообогащающие тенденции как в наследующих классику, так и в новейших явлениях: романтизме, реализме, постмодернизме, магическом реализме, экзистенциализме, театре абсурда, новом романе, структурализме, постструктурализме, симулянизме.

Примерная тематика лекций

1. Введение. Основные художественные тенденции современности.
2. Французская литература.
3. Литература Англии.
4. Литература Германии.
5. Литература США. Социально-политическая проза.
6. Литература США. Молодежные и расовые проблемы.
7. Литература Латинской Америки. «Бум» латиноамериканского романа.

Примерная тематика практических занятий

1. Французский экзистенциализм и «Посторонний» Камю.
2. Художественный смысл романа «Глазами клоуна» Бёлля.
3. «Сто лет одиночества» Г.Г.Маркеса и литература магического реализма.
4. Художественное новаторство драмы Г. Пинтера «Предательство».
5. Литература США и роман Д. Апдайка «Кентавр».

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦИИ

Важнейшие течения литературы Франции, их связь с романтическими, реалистическими и модернистскими традициями. Реалистическое видение мира, острая постановка проблем современной действительности в романе **А.Лану** «Когда море отступает». Рабочая тема в творчестве А. Стиля. Основная проблематика романа «Мы будем любить друг друга завтра».

Изобличение фашизма, его глубинных корней в мещанстве, мастерство повествования **Р.Мерля** в романе «Смерть – моя профессия». Антиутопия «Мадрапур».

Экзистенциализм как философское и художественное явление. Основные тенденции, принципы, авторы.

Жизненные и художественные установки **Ж.П.Сартра**. «Бытие и ничто» как основной философский труд Сартра. Роман «Тошнота» – философско-художественный манифест атеистического экзистенциализма. Рассказ Сартра «Стена»: тема переосмысления жизненных и нравственных ценностей человеком, находящимся перед лицом смерти. Значение событий военных лет, пребывания в немецком плену для последующего творчества Сартра, обратившегося к проблемам исторической обусловленности событий, выбора человеком своей позиции и ответственности. Трилогия «Дороги свободы». Приход героя от идеи «тотальной свободы» к осознанию необходимости выбора. Пьеса «Затворники Альтоны»: центральные персонажи, коллизии, идеи.

А. Камю. Эволюция взглядов и творчества: от «Мифа о Сизифе» и «Постороннего» к роману «Чума» и эссе «Бунтующий человек». Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в творчестве раннего Камю: мотив «царит абсурд — побеждает любовь». Противоречия мировоззрения писателя – идеолога абсурдизма и защитника справедливости, активного действия и стоицизма. Противопоставление человеческого достоинства силам нигилизма. Отказ от «нейтрального письма». Участие Камю в Сопротивлении. Камю и Достоевский. Пьеса «Калигула» как миф «абсолютной свободы». Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, разума и истины в творчестве Камю.

Философия и эстетика литературы абсурда. Антидрама и антироман в литературе Франции. Социальный гротеск и пародирование социальной реальности в пьесах **Э.Ионеско** «Лысая певица» и «Носороги». Театр **С.Беккета**. Антидрама «В ожидании Годо». Художественная условность, эксцентрический гротеск как основа сатиры «театра абсурда».

Основные художественные принципы «нового романа». Поэтика романа Н.Саррот «Золотые плоды». Пародирование стереотипов современного общества. Романы и кинороманы **А.Роб-Грийе** «В лабиринте» и «В прошлом году в Мариенбаде». Статья Роб-Грийе «О некоторых устаревших понятиях». Структурализм в художественных поисках французской литературы. Постструктурализм.

Философско-эстетические основы постмодернизма, его главные очаги за пределами Франции, влияние на современное художественное сознание. Контрасты современной цивилизации, поэтика постмодернизма и симулянизма в романах **М.Уэльбека** «Элементарные частицы» и «Платформа». Франкоязычная литература эмиграции. Ироикомическое осмысление проблемы «Запад – Восток» в романе **Дай Сы-цзе** «Комплекс Ди».

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ

Немецкая литература после второй мировой войны, общенациональное и разделенное в ней. Виднейшие авторы и проблематика. Военная тема, переоценка наследия прошлого, национальная самокритика, осмысление новой

действительности в немецкой литературе до объединения и после объединения Германии.

Социально-политическая и нравственная проблематика в творчестве **Г.Бёлля**. Изображение жизненной клоунады в романе «Глазами клоуна». Недавняя история и современность, проблемы выбора и «преодоления прошлого» в романе **З.Ленца** «Урок немецкого». Немецкая сатирическая традиция, ироикомическая амбивалентность произведений **Г.Грасса**. Роман «Собачья жизнь».

Утверждение необходимости кардинальных изменений в обществе, важности личностного фактора при выборе их направленности в романе **Э.Штриттматтера** «Оле Бинкоп». Коллизия социального и нравственного в романе **М.В.Шульца** «Мы не пыль на ветру».

ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Социально-критические и психологические тенденции в английской прозе и драматургии, обновление традиционных жанров. Возрождение общественного значения театра, творчество «сердитых молодых писателей» в контексте послевоенной литературы Англии. Пьеса **Дж.Осборна** «Оглянись во гневе».

Роман **А.Силлитоу** «Ключ от двери» в контексте английской «рабочей литературы», сильные и слабые ее стороны.

Драматургия **Г.Пинтера** и его пьеса «Измена». Опыт национальной сатиры, «театра абсурда» и чеховская традиция.

Экзистенциально-психологическое начало прозы **Айрис Мёрдок**. Проблемы искусства в романе «Черный принц».

Современное сознание в интерпретации **Дж.Фаулза**. Роман «Женщина французского лейтенанта» и эстетика интертекстуальности. Своеобразие решения конфликта, несколько вариантов финала романа. «Открытая» форма повествования.

ЛИТЕРАТУРА США

Движение битников и молодежная «контркультура» в США. Творчество **Дж.Сэлинджера** в контексте «контркультуры». Роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Свойственные герою Сэлинджера отчужденность, обостренное ощущение разлада в окружающей его жизни. Осуждение фальши, лицемерия, духовной унификации. Преодоление одиночества, обретение себя в помощи детям. Мотивы «великого американского путешествия», идеология битников в книге «На дороге» **Д.Керуака**.

Гуманистическая фантастика **Р.Брэдбери**. Критика технократической цивилизации в романе «451° по Фаренгейту». Творчество **К.Воннегута** и литература «черного юмора». Его сатирико-фантастический роман «Колыбель для кошки».

Проблема гражданского равноправия, нравственность выбора человека в романе **Х. Ли** «Убить пересмешника». Осуждение расовой дискриминации,

духа провинциализма в романе Э. Колдуэлла «Дженни». Критика социально-политических устоев страны, культивирования посредственности, нравственные императивы Р.П. Уоррена в романе «Вся королевская рать».

Романы **Д.Апдайка** (трилогия о Кролике – Гарри Энгстроме). Проблема самореализации героя в творчестве Апдайка. Роман-притча «Кентавр»: драматическое видение «среднего американца», проблематика молодежи и школы.

ЛИТЕРАТУРА СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Возрастание роли литература стран «третьего мира» в мировом литературном процессе XX века. «Бум» латиноамериканского романа. Художественные поиски, достижения и открытия Маркеса, Карпентьера, Кортасара, Фуэнтеса, Борхеса. «Магический реализм» и «необарокко» в латиноамериканской литературе.

Творческий портрет **Х.Л.Борхеса**. Философские рассказы писателя и постмодернизм.

Роман **Х.М.Аргедаса** «Глубокие реки» и индихенизм. Природа и человек, местное и общенациональное, элементы мифомышления в романе.

Роман **Г.Маркеса** «Сто лет одиночества». Тема судьбы латиноамериканского континента в романе и мифологема одиночества. Философское осмысление истории и проблема национального самосознания. Время историческое и метафизическое. Тема смены поколений и цивилизаций. Своеобразие поэтики романа Маркеса: реальность чудесная и конкретная, низменное и возвышенное, трагическое и комическое в их взаимодействии, «карнавальное» начало. Мастерство художественной иронии.

Национальный колорит «Лавки чудес» **Ж.Амаду**. Автор и его герои в романе. Своеобразие художественных подходов и общественно-политических взглядов **М. Варгаса Льосы**. Его роман «Зелёный дом», смысловая нагрузка симультанной поэтики. Революционное прошлое и современность в романе **К.Фуэнтеса** «Смерть Артемио Круса».

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН УСВОИТЬ СТУДЕНТ

Авангардизм, авторская маска, архетип, аллюзия, дадаизм, деконструктивизм, дискретность, дискурс, герменевтика, индихенизм, интерпретация, интертекстуальность, коллаж, контекст, маргинальность, метарасказ, мифопоэтика, мифологема, магический реализм, модернизм, нарратология, нарратор, неореализм, неосенсуализм, пастиш, парадигма, пограничная ситуация, полифония, постмодернизм, постструктурализм, поток сознания, поток подсознания, ризома, симультизм, структурализм, сюрреализм, точка зрения, феноменология, философема, фрагментарность, экзистенциализм, эксплицитный автор, экспрессионизм.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ

1. Экзистенциалистское и гуманистическое кредо романа А. Камю «Чума».
2. Центральный конфликт, соотношение чеховской традиции и театра абсурда в пьесе Г. Пинтера «Предательство».
3. Центральная проблема романа Р. Мерля «Смерть – мое ремесло».
4. Поиск этических ориентиров в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
5. Художественный смысл романа «Глазами клоуна» Бёлля.
6. «Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса и литература магического реализма.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основные вехи социально-политического и литературного развития мира в завершающем десятилетии XX в. Всплеск гражданской и художественной активности народов всех континентов.
2. Романтизм и реализм в новую эпоху. Своеобразие актуализаций их поэтики в различных странах и у отдельных авторов.
3. Постмодернизм в соотнесении с предшествующим и текущим литературным процессом. Определяющие мировоззренческие и творческие установки.
4. Магический реализм: взаимопроникновение факта, чуда и гротеска. Европейские и латиноамериканские основы, вариативность художественных решений.
5. Экзистенциализм как философское и художественное направление. Важнейшие принципы, тенденции, авторы.
6. Театр абсурда – художественный вызов унификации, выхолащиванию, алогичности действительности. Отказ от сценической иллюзии реальности, бездействующие и безликие персонажи.
7. «Новый роман», его исходная противопоставленность классическому. Шозизм и тропизм: своеобразие демонстраций овеществления человека, подсознательных коллизий его психики, «мира неподлинности».
8. Структуралистские принципы самодостаточности текста, структурно-семиотической дешифровки его кода. Деконструкция, «открытое тело» у постструктуралистов.
9. Симультанизм как литературное движение и художественная слагаемая формирующегося синергетического, нелинейного мировосприятия.
10. Важнейшие течения литературы Франции, их увязанность с классическими, авангардистскими и поставангардистскими парадигмами.
11. Реалистическое видение мира, острая постановка проблем современной действительности в романе А. Лану «Когда море отступает».
12. Изобличение фашизма, его глубинных корней в мещанстве, мастерство повествования Р. Мерля в романе «Смерть – мое ремесло». Антиутопия «Мадрапур».

13. Жизненные и художественные установки Ж.-П.Сартра. Экзистенциальная драма «Затворники Альтоны»: центральные персонажи, коллизии, идеи.
14. «Посторонний» в творческом наследии А. Камю. Своеобразие композиции, экзистенциальная парадигма повести.
15. Художественные решения А. Камю в «Чуме» и экзистенциализм. Гуманизм писателя.
16. «Театр абсурда» и драма С. Беккета «В ожидании Годо». Специфика её персонажей, коллизии, языка.
17. Пьесы Э. Ионеско «Лысая певица», «Носороги». Художественная абстракция, эксцентрический гротеск как основа сатиры «театра абсурда».
18. Н. Саррот и «новый роман». Характер реализации этого течения в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте».
19. Структурализм в художественных исканиях французской литературы. Постструктурализм.
20. Контрасты современной цивилизации, поэтика постмодернизма и симультанизма в романах М. Уэльбека «Элементарные частицы», «Платформа».
21. Новейшая волна иммиграции и французская литература. Ироикомическое осмысление проблемы Запад – Восток в романе Дай Сы-цзе «Комплекс Ди».
22. Литература Великобритании, её видные авторы. Социально-критические и психологические тенденции в прозе и драматургии, обновление традиционных жанров.
23. Возрождение общественного значения театра, движение «рассерженной молодежи» и пьеса Дж. Осборна «Оглянись во гневе».
24. Драматургия Г. Пинтера и его пьеса «Предательство». Опыт национальной сатиры, «театр абсурда» и чеховская традиция в его творчестве.
25. «Ключ от двери» А. Силлитоу в контексте английской «рабочей» литературы. Сильные и слабые ее стороны.
26. Экзистенциально-психологическое начало прозы А. Мёрдок. Проблема искусства в романе «Черный принц».
27. Современное сознание в интерпретации Дж. Фаулза. «Женщина французского лейтенанта» и эстетика интертекстуальности.
28. Немецкая литература, общенациональное и разделенное в ней. Важнейшие авторы и проблематика.
29. Социально-политическая и нравственная проблематика в творчестве Г. Бёлля. Изображение жизненной клоунады в романе «Глазами клоуна».
30. Недавняя история и современность, проблемы выбора и «преодоления прошлого» в романе «Урок немецкого» З. Ленца.
31. Утверждение необходимости кардинальных трансформаций общества, важности личностного фактора при выборе их направленности в романе Э. Штриттматтера «Оле Бинкоп».
32. Коллизия социального и нравственного в романе М.В. Шульца «Мы не пыль на ветру». Характеры центральных персонажей.

33. Традиции немецкой сатиры, ироикомическая амбивалентность произведений Г. Грасса. Роман «Собачьи годы».
34. Литература США. Виднейшие тенденции и авторы, соотнесенность с социально-политическими процессами в стране.
35. Движение битников и мотив «великого американского путешествия» в творчестве Д. Керуака. Автобиографическая основа романа «На дороге».
36. Человек, книга и живая природа в гуманистической фантастике Р.Брэдбери. Критика технократической цивилизации в романе «451° по Фаренгейту».
37. Изобличение тоталитаризма, роботизации личности в сатирико-фантастических произведениях К. Воннегута. Роман «Колыбель для кошки»: трагикомическое и «черномористическое» начала, религиозно-философская проблематика.
38. Острое неприятие духовной унификации, противопоставление ей гуманистического начала в повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
39. «Кентавр» Дж. Апдайка: драматическое видение «среднего американца», проблематики молодежи и школы.
40. Латинская Америка в социально-политических и художественных процессах современности. «Бум» латиноамериканского романа, его виднейшие авторы.
41. Творческий портрет Х.Л. Борхеса. Рассказы писателя и постмодернизм.
42. «Глубокие реки» Х.М. Аргедаса и индихенизм. Природа и человек, местное и общенациональное, элементы мифомышления в романе.
43. Национальный колорит «Лавки чудес» Ж. Амаду. Автор и его герои в романе.
44. Новый латиноамериканский роман и творчество К. Фуэнтеса. История и современность, революционные иллюзии и прагматическая действительность в романе «Смерть Артемио Круса».
45. Реальность чудесная и конкретная в романе Г. Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества». Мастерство художественной иронии.
46. Художественный мир «Города и псов», «Зеленого дома» М. Варгаса Льосы, смысловая нагрузка симультанной поэтики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественные тексты:

Лану А.	Когда море отступает.
Мерль Р.	Смерть – мое ремесло. (Мадрапур).
Сартр Ж.-П.	Затворники Альтоны.
Камю А.	Посторонний. Чума.
Беккет С.	В ожидании Годо.
Ионеско Э.	Лысая певица. (Носороги).
Роб-Грийе А.	В лабиринте.
Уэльбек М.	Элементарные частицы. (Платформа).

Дай Сы-Цзе	Комплекс Ди.
Осборн Д.	Оглянись во гневе.
Силлитоу А.	Ключ от двери.
Пинтер Г.	Предательство (вариант перевода – «Измена»).
Мёрдок А.	Черный принц.
Фаулз Д.	Женщина французского лейтенанта.
Бёлль Г.	Глазами клоуна.
Ленц З.	Урок немецкого.
Штриттматтер Э.	Оле Бинкоп.
Шульц М.В.	Мы не пыль на ветру.
Грасс Г.	Собачья жизнь.
Брэдбери Р.	451° по Фаренгейту.
Керуак Д.	На дороге.
Воннегут К.	Колыбель для кошки.
Сэлинджер Д.	Над пропастью во ржи.
Апдайк Д.	Кентавр.
Борхес Х.Л.	Рассказы «Сад ветвящихся тропок», «Три версии предательства Иуды», «Юг».
Аргедас Х.М.	Глубокие реки.
Амаду Ж.	Лавка чудес.
Фуэнтес К.	Смерть Артемио Круса.
Гарсия Маркес Г.	Сто лет одиночества.
Варгас Льюис М.	Зеленый дом. (Город и псы).

2. Научная и учебно-методическая литература:

- Аллен У. Традиция и мечта. — М., 1970.
- Анастасьев Н.А. Владелец Йокнапатофы. — М., 1991.
- Английская литература (1945-1980). — М., 1987.
- Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. — М., 1994.
- Андреев Л.Г. Современная литература Франции. 60-е годы. — М., 1977.
- Андреев Л.Г. Сюрреализм. — М., 1972.
- Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г. К. История французской литературы. — М., 1987.
- Аникин Г.В. Современный английский роман. — Свердловск, 1971.
- Аникин Г.З., Михальская Н.П. История английской литературы. — М., 1985.
- Антология литературно-эстетической мысли. — М., 1991.
- Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. — М., 1982.
- Бушманова Н.И. Английский модернизм: психологическая проза. — Ярославль, 1992.
- Великовский С. В поисках утраченного смысла. — М., 1979.
- Великовский С. Грани "несчастливого сознания". — М., 1973.
- Венедиктова Т.Д. Обретение голоса. Американская национальная поэтическая традиция. — М., 1994.
- Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. — М., 1987.
- Гребенникова Н.С. Зарубежная литература. XX век. — М., 2002.
- Гуляев Н.А., Шибанов И.П. и др. История немецкой литературы. — М., 1975.

- Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм: Учебное пособие. – М., 1998.
- Жантиева Д.Г. Английский роман XX века. — М., 1965.
- Зарубежная литература XX века. / Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.
- Зарубежная литература XX века. / Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 1996.
- Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь. – М., 1997.
- Зверев А.М. Американский роман 20—30-х годов. — М., 1982.
- Зверев А.М. Модернизм в литературе США. — М., 1979.
- Земсков В. Габриэль Гарсия Маркес. – М., 1986.
- Зонина Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов. 60-70-е гг. – М., 1984.
- Ивашева В.В. Литература Великобритании XX века. – М., 1984.
- Ильин И. Постмодернизм. От истоков до наших дней. – М., 1998.
- Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
- История зарубежной литературы (1945-1980). / Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 1989.
- История зарубежной литературы XX века. / Под ред. Л.Г. Михайловой и Я.Н. Засурского. – М., 2003.
- История литератур Латинской Америки. XX век: 20-90-е годы. – М., 2004.
- История литератур Латинской Америки. Очерки творчества писателей XX века. – М., 2005.
- История литературы ГДР. — М., 1982.
- История литературы ФРГ. – М., 1980.
- Карельский А. От героя к человеку. – М., 1990.
- Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. — М., 1966.
- Кеттл А. Введение в историю английского романа. — М., 1966.
- Кирнозе З.И. Французский роман XX века. – Горький, 1977.
- Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. — М., 1990.
- Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. – М., 1983.
- Лапин И.Л. Компендиум истории зарубежной литературы. Античность. Средневековье и Возрождение. Современность. – Витебск, 2008.
- Лапин И.Л., Здольников В.В., Лапунов С.В. Зарубежная литература. XX век. / Под ред. И.Л. Лапина. – Витебск, 2007.
- Литература и общественное сознание Запада. – Киев, 1990.
- Литературная история Соединенных Штатов Америки. — Т. 3. — М., 1978.
- Луков В.А. Альбер Камю. Хроника жизни и творчества // Альбер Камю. Сочинения. — М., 1989.
- Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки. XX век. – М., 1983.
- Мендельсон М.О. Роман США сегодня. – М., 1977.
- Михальская Н.П. Пути развития английского романа 1920—1930-х годов. - М., 1966.
- Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман XX века. — М., 1982.
- Мулярчик А.С. Спор идет о человеке. – М., 1985.
- Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. — М., 1986.

- Наркирьер Ф.С. Французский роман наших дней. – М., 1980.
- Павлова Н.С. Типология немецкого романа: 1900-1946. — М., 1982.
- Писатели Англии о литературе. — М., 1981.
- Писатели Латинской Америки о литературе. — М., 1982.
- Писатели США о литературе: В 2-х т. — М., 1982.
- Писатели США. Краткие творческие биографии. – М., 1990.
- Писатели Франции о литературе. — М., 1978.
- Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991.
- Современное зарубежное литературоведение: Энциклопедический справочник. Страны Западной Европы и США. Концепции. Школы. Термины. - М., 1996.
- Соловьева Н.А. Английская драма за четверть века. — М., 1982.
- Толмачев В.М. От романтизма к романтизму. Американский роман 1920-х годов и проблема романтической культуры. — М., 1997.
- Федоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. — М., 1981.
- Филюшкина С.Н. Современный английский роман. – Воронеж, 1988.
- Фрадкин И.М. Бертольд Брехт: Путь и метод. — М., 1965.
- Французская литература. 1945-1990. – М., 1995.
- Художественное своеобразие литератур Латинской Америки. – М., 1976.
- Эпштейн М. Парадоксы новизны. — М., 1988.