Учебно-методическое пособие

 «Западноевропейская литература ХIХ века: романтизм и реализм»

Для студентов факультета журналистики

(бакалавриат)

Москва

Институт международного права и экономики

имени А.С. Грибоедова

2013

УТВЕРЖДЕНО

кафедрой истории

журналистики и литературы

Авторы – д. филол. наук, профессор **О.Р.Темиршина, И.К.Дмитриенко**

Ответственный редактор – зав. кафедрой истории журналистики и литературы, профессор **Н.И.Якушин**

Рецензент – д. филол. н., профессор **Л.Г.Кихней**

Пособие подготовлено на факультете журналистики

Программа, справочные и учебно-методические материалы к курсу соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 021400 «Журналистика»

©Темиршина О.Р., Дмитриенко И.К. 2013

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов факультета журналистики (бакалавриат), чем и обусловливается его структура. Пособие помогает сориентироваться в соответствующем курсе, оптимально распределить время на его изучение и при необходимости составить самостоятельную программу работы. Для этого в пособии предлагается рабочий план курса, включающий в себя основные темы (раскрытые в лекционных материалах), список обязательной литературы (как художественной, так и исследовательской) и распределение изучаемых тем по месяцам.

Основная часть пособия представляет собой справочные материалы, где в основных чертах представлено содержание лекционного курса. В пособии даны подробные планы практических занятий с методическими рекомендациями, которые могут быть полезны как при подготовке непосредственно к семинару так и (в случае заочников) для самостоятельного изучения данных тем.

Также учебно-методический комплекс содержит темы контрольных работ и вопросы для подготовки к зачету и экзамену

Пособие состоит из следующих разделов:

1. Рабочий план курса
2. Справочные материалы к лекциям
3. Учебная и художественная литература по курсу
4. Практические занятия: темы и методические указания
5. Вопросы к экзамену и зачету
6. Темы контрольных работ

РАБОЧИЙ ПЛАН КУРСА

№	ТЕМА	ТЕКСТЫ (минимум)	ЛИТЕРАТУРА	КОНСПЕКТИРОВАТЬ	ОТЧЕТНОСТЬ
	СЕНТЯБРЬ
	Романтизм и реализм как основные «парадигмы художественности» в литературе 19 в.		Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980; Зарубежная литература 19 в. Романтизм. Хрестоматия историко-литературных материалов. М., 1990.	Дмитриев А.А. Теория западногерманского романтизма // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.	Конспект
	Этапы развития романтизма в Германии	*Шлегель Ф.* Фрагменты*Новалис* Генрих фон Офтердинген*Тик Л.* Белокурый Экберт	Эстетика немецких романтиков. М., 1987.Жирмунский В.М.Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996.БерковскийН.Я.Романтизм в Германии. М., 1973	Жирмунский В.М. Мистика природы и натурфилософия // Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996.Берковский Н.Я. Новалис // Романтизм в Германии. М., 1973	Конспект
	Поздний немецкий романтизм и творчество Гофмана	*Гофман Э.-Т.-А.* Золотой горшок. Крошка Цахес	Ботникова А.Б. Э.Т.А.Гофман и русская литература. Воронеж, 1977.Художественный мир Гофмана. М., 1982.		Читательский дневник
	Литература Германии в 1830-1840-е гг.		История западноевропейской литературы. XIX век. Германия, Австрия, Швейцария. СПб., 2005.		
	Творчество Г.Гейне	*Гейне Г.* «Когда тебя женщина бросит, - забудь…», «Лорелей», «Они мои дни омрачали…», «Я лег и спал - так сладко спал…», «Мне снились страстные восторги и страданья…», «В отрадном сне…», «Твой образ кроткий, неземной…», «Из слез моих много родится …», «Когда ты в суровой могиле…», Бедный Петер», «Гренадеры», «Раненный рыцарь», «На севере диком…»			Читательский дневник
	ОКТЯБРЬ
	Своеобразие раннего английского романтизма и творчество В.Блейка.	Блейк В. Книга Тель	Жирмунский В. Вильям Блейк // Жирмунский В. Из истории западноевропейских литератур. М., 1981.Жирмунский В. Английский предромантизм // Жирмунский В. Из истории западноевропейских литератур. М., 1981.	Зверев А. Величие Блейка // Блейк В. Стихотворения. М., 2007.	Конспект.Читательский дневник
	Озерная школа как этап английского романтизма.	*Кольридж С.Т.* Сказание о Старом Мореходе*Вордсворт У.* Сонет, написанный на Вестминстерском мосту. Люси. Нас семеро. Желтые нарциссы	Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики М., 1978. Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика озарений английского романтизма. М., 2009.	Вордсворт У. Предисловие к лирическим балладам // Зарубежная литература XIX века. Романтизм. М., 1990.	Конспект.Читательский дневник.
	Зрелый английский романтизм и творческий путь Байрона.	*Байрон Дж.Г.* Паломничество Чайльд Гарольда. Каин. Стихотворения: Хочу я быть ребенком вольным; Тьма; Она идет во всей красе; Прости; В день моего тридцатишестилетия	Дьяконова Н.Я. Из истории английской литературы. СПб., 2001.Дьяконова Н.Я. Лирическая поэзия Байрона. М., 1975.Жирмунский В. Байрон // Жирмунский В. Из истории западноевропейских литератур. М., 1981.	Жирмунский В. Байрон // Жирмунский В. Из истории западноевропейских литератур. М., 1981.	Конспект.Читательский дневник.
	Английский роман начала XIX в. и творчество В.Скотта.	*Скотт В.* Айвенго	Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М., 1963.Дайчес Д. Сэр Вальтер Скотт и его мир. М., 1987. Бельский А.А. Английский роман 1820-х годов. Пермь, 1975.		Читательский дневник.
	Викторианство как культурный феномен и творчество Ч. Диккенса Викторианство как культурный феномен и творчество Ч. Диккенса	*Диккенс Ч.* Домби и сын	Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. М., 1959.Соловьева Н.А.Викторианство как культурный феномен // История зарубежной литературы XIX века. М., 2007.Урнов М.В. Неподражаемый Чарльз Диккенс – издатель и редактор. М., 1990.		Читательский дневник.
	Английский реализм и творчество У.Теккерея.	*Теккерей У.* Ярмарка тщеславия	Ивашева В.В. Теккерей-сатирик. М., 1958.		
	Постромантическая английская поэзия и прерафаэлиты	*Теннисон А.* Леди Годива, «Святой Грааль», «Волшебница Шалотт», «О да, когда-нибудь потом…», «Дом пуст. К чему мне тут стоять…», «Порой, мне кажется, грешно», «Улисс» (или «Тифон»), «Королева мая».*Россетти Д.Г.* Безмолвный полдень	Черноокова В.С. Поэзия Кристины Россетти в контексте поэзии прерафаэлитизма. Харьков, 2004.Рогов В.А. Английская поэзия // История всемирной литературы. Т. 7. М., 1991.		Читательский дневник.
НОЯБРЬ
	Французский романтизм	*Шатобриан Р.* Рене	Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. М., 2002.	Шатобриан Р. Из «Гения христианства» и предисловие к «Атала» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980	Конспект.Читательский дневник.
	Творчество В.Гюго	*Гюго В.* Собор Парижской богоматери	Муравьева Н.И. Гюго. М., 1962.	Гюго В. Из предисловия к драме «Кромвель» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980	Конспект.Читательский дневник.
	Французский реализм и творчество Ф.Стендаля	*Стендаль Ф.* Красное и черное, Ванина Ванини	Реизов Б.Г. Стендаль // Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1969. Фрид Я. Стендаль М., 1967.		Читательский дневник.
	Творчество Оноре де Бальзака	*Бальзак О.* Утраченные иллюзии. Отец Горио. Гобсек	Реизов Б.Г. Бальзак // Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1969.Обломиевский Д. Бальзак. Этапы творческого пути. М., 1969		Читательский дневник.
	Творчество Г.Флобера	*Флобер Г.* Госпожа Бовари, Саламбо	Реизов Б.Г. Флобер // Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1969.		Читательский дневник.
ДЕКАБРЬ
	П.Мериме и французский реализм	*Мериме П.* Кармен. Локис. Двойная ошибка.	Луков В.А. Изучение системы жанров в творчестве зарубежных писателей. П.Мериме. М., 1983.		Читательский дневник.
	Т. Готье и поэтическая школа «Парнас». Творчество Ш.Бодлера.	*Готье Т.* Из сборника «Эмали и камеи» стихотворения: Симфония ярко-белого; Кармен; Искусство*Бодлер Ш.* Из сборника «Цветы зла» стихотворения: Альбатрос; Соответствия; Продажная муза; Красота; Волосы; Падаль; Вампир; Кошка; Сплины; Жажда небытия; Лебедь; Старушки; Пейзаж; Эпиграф к осужденной книге; Плаванье.	Великовский С.И. Поэзия 50 – 60-х гг. Парнасс // История всемирной литературы. Т. 7. М., 1991.Карельский А.В. Готье // История всемирной литературы. Т. 7. М., 1991.Зенкин С.Н. Теофиль Готье и «Искусство для искусства» // Работы по французской литературе. - Екатеринбург, 1999.Обломиевский Д. Поэты-парнасцы// Французский символизм. М., 1973.Обломиевский Д. Шарль Бодлер // Французский символизм. М., 1973.		Читательский дневник.
	Американский романтизм	*Купер Дж.Ф.* Пионеры.*Уитмен У.* «Песня о топоре», «Пионеры! О пионеры!..» «О капитан, мой капитан!..», из цикла «Песня о себе» (1, 33, 40), «Я не доступен тревогам», «Рожденный на Поманоке», «О теле электрическом я пою…»	Боброва М. Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.		Читательский дневник.
	Творчество Э.По	*По Э.* Падение дома Ашеров. Низвержение в Мальстрем. Убийство на улице Морг. Стихотворения: Ворон; Аннабель Ли	Аллен Г. Эдгар По. М., 1984.		
	Американская литература и творчество Г.Мелвилла	*Мелвилл Г.* Моби Дик	Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. М., 1972.		Читательский дневник.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ

Романтизм и реализм как основные «парадигмы художественности» в литературе 19 в.

Романтизм*. Три фактора возникновения романтизма по Ф.Шлегелю*. 1) Исторические предпосылки. **Буржуазная революция 1789-1794 годов во Франции,** ее роль в становлении романтического движения. 2) Историко-философский фактор. Философия Иоганна Готлиба Фихте как мировоззренческая основа романтического движения в Германии. Связь идей романтизма с немецкой идеалистической философией. 3) Роль книги И.Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

Художественная онтология романтизма. Концепция романтического двоемирия: мир реальный - мир идеальный. Типы отношений между этими двумя модусами бытия. Романтизм как «форма развития мистического сознания» (В.М.Жирмунский). Интуиция как средство познания иной реальности.

Художественная антропология романтизма. Концепция исключительной личности, выдвижение на первый план «внутреннего человека» (в противовес социальной ориентированности классицизма). Типы романтического героя: герой-странник, герой-творец, герой-бунтарь Принципиальная открытость романтического героя, установка на интенсивность переживания. Романтический психологизм и интроспекция как реакция на провал социальных проектов Французской революции.

Поэтика романтизма. Основной романтический сюжет «отчуждения» (Ю. Манн), специфика романтического конфликта между героем и социумом. Установка на фрагментарность как парадоксальное выражение целостности (жанр фрагмента в европейском романтизме). Роль метафоры в поэтике романтизма, связь метафоры и символа. Феномен романтической иронии. Романтическая ирония как отражение неразрешимого противоречия между идеалом и действительностью. Романтический историзм, преобладание субъективно-лирического начала, «местный колорит», фольклоризм, синтез искусств.

Проблема неоднородности романтического направления: социальные романтики и романтики метафизического склада.

Реализм. *Социальные предпосылки* формирования системы классического реализма во второй трети столетия. Смена культурных ориентиров: повышение социальной динамики, индустриализация, рост городов. Выход на историческую сцену среднего класса, новый тип социального сознания (человек осознает себя как отдельную самоценную единицу безотносительно к культурной традиции).

Особенности нового мировоззрения и его связь с литературой: наука как его основа, теория эволюции. Отражение этого мировоззрения в художественной практике. Научное мировоззрение приводит в литературе к типизации явлений реальности, принцип эволюции понимается расширительно и обусловливает детерминистскую концепцию человека, личность теряет свою самоценность и становится полем игры биологических и социальных сил. Связь натурализма с натурализмом, проблема терминологии.

Жанровые формы классического реализма. Роль очерка в становлении реалистической парадигмы, функция социальной типизации. Роман как главный жанр реалистической литературы. Особенности реалистического романа: детерминистская концепция героя, внимание автора к социальной среде, «типический герой в типических обстоятельствах», психологизм, хронотоп реалистических романов, социальные типы, которые преимущественно интересуют авторов (внимание к человеку «из низов», «маленькому человеку» и проч.), принципы организаций системы персонажей. Реалистическая фантастика, психологизм и историзм.

Этапы развития романтизма в Германии

Социокультурная ситуация в Германии начала XIX в. Влияние Французской революции на социокультурную ситуацию в Германии. Окончательное формирование эстетики веймарского классицизма.

Специфика немецкого романтизма. Этапы развития немецкого романтизма: йенский романтизм (1795 - 1805), гейдельбергский романтизм (1806 - 1815), период развития романтизма с 1815 по 1848 гг

 Фр. Шлегель и концепция раннего немецкого романтизма, роль художника, представления о романтическом творчестве. «Фрагменты» Ф.Шлегеля как манифест немецкого романтизма. Теория романтической иронии как краеугольный камень эстетики йенских романтиков. Определение идеала романтической поэзии и выпады против нормативной эстетики.

 Роман «Люцинда» как художественное осуществление теоретических взглядов писателя. Жанровое новаторство писателя. Биографический код романа и специфика изображения любовных переживаний. Связь текста жизни и текста литературы: герой как двойник автора.

Йенская школа и расцвет немецкого романтизма: братья Шлегели, Людвиг Тик, Новалис. Культурологические устремления йенцев, философский и научный компоненты их мировоззрения. Новая концепция искусства как средства постижения духовной реальности. Религиозная составляющая йенского романтизма. Антирационалистический пафос, сосредоточенность на личностных переживаниях, культ чувства и интуиции. Роль мифа и символа в поэтике йенских романтиков. Натурфилософия немецкого романтизма: философия природы Шеллинга. Связь природы и человека как выражение древнего тождества микро- и макрокосма. Романтическая поэзия как универсальное искусство. Философия жизни йенских романтиков, витализм.

Гейдельбергские романтики (К.Брентано, Л.Арним, братья Гримм). Влияние наполеоновского завоевания на пробуждение национального самосознания. Полемичность выступлений гейдельбергцев по отношению к идеям йенских романтиков.

Интерес к фольклору. Сборник песен «Волшебный рог мальчика» (Арним, Брентано); «Немецкие народные книги» (Гёррес), «Детские и домашние сказки» (братья Гримм).

Поздний немецкий романтизм и творчество Гофмана

Основные особенности художественного метода. Специфика разрешения основного романтического конфликта (разлад между мечтой и действительностью) в творчестве Гофмана, его безысходно трагический характер, пересмотр онтологической концепции йенских романтиков. Идеальный герой Гофмана: образы музыкантов, художников, поэтов. Теургический элемент его творчества. Перенос онтологического конфликта в эстетическую область: противостояние искусства и жизни как основная тема творчества Гофмана. Характеристика основных образов, связанных с этим противопоставлением: художник и филистер. Стилевая двуплановость.

Начало творческой деятельности. Сотрудничество со «Всеобщей музыкальной газетой» (1809), серия очерков о композиторе Крейслере («Крейслериана», 1810). «Фантазии в манере Калло» (1808-1814). Жанровый состав сборника (сказка, романтическая новелла, диалог, фрагмент, очерк). Смысл названия и концепция «остранения» в духе французского художника Жана Калло («все образы обыденной жизни проходят через романтический мир духов…»). Романтические представления о творчестве и художнике. Искусство – как одна из главных тем сборника.

Сказки Гофмана, их отличия от сказок Новалиса. Двойственное символическое видение мира как основа гофмановской фантастики, трансформация реальной действительности в фантасмагорию. Сочетание реального с фантастическим, действительного с вымышленным. Сказка «Золотой горшок» как эстетическая программа автора.

Два типа фантастики в творчестве Гофмана: утопическая фантастика иллюзорно-романтического мира («Золотой горшок», «Щелкунчик и мышиный король», «Чужое дитя», «Принцесса Брамбилла»); фантастика кошмаров и ужасов, интерес Гофмана к «темным» сторонам человеческого сознания («Эликсир дьявола», 1815; «Песочный человек», 1817). Демонический пласт в творчестве Гофмана (темы магнетизма, сумасшествия, человека-автомата, мотивы двойничества), их влияние на последующее развитие литературы.

Сборник «Серапионовы братья» (1819-1821). Жанровый состав сборника, основные темы и идеи. Специфика гофмановской сатиры. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». Сказочная «форма» произведения как средство сатирического обобщения и фантастика как способ выражения определенной идеи. Философская тема сказки и ее художественные средства.

Усиление сатирического начала в позднем творчестве писателя. Роман «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иогеннеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах» (1818-1821) как пародия на мемуарную литературу. Противопоставление филистерского мира миру свободного романтического искусства. Жанровая структура романа, его «свободная» форма, роль фрагмента.

Литература Германии в 1830-1840-е гг.

Социокультурная характеристика исторического периода. Революционные волнения в Германии, карательная политика, тайные общества. Основные философские движения: материализм, готовивший мировоззренческую почву для реализма (Фейербах), и идеализм, обобщавший опыт романтиков (Гегель). Достижения в гуманитарных и естественных науках.

Изменения в литературном процессе. «Промежуточность» эпохи: поздний романтизм соседствует с зарождающимся реализмом. Смена медитативной лирики социально-политической поэзии, ее тенденциозность (философский тезис уступает место политическому лозунгу).

К. Иммерман. «Рубежность» мировоззрения писателя. Ранние трагедии в духе позднего романтизма, попытки перейти к исторической драме, пародии на основные романтические темы и идеи. Приближение к натурализму в позднем творчестве.

Г.Бюхнер. Драматические произведении Бюхнера. Подступы к новой поэтике в драме «Смерть Дантона»: композиционная фрагментарность драмы, элементы философской медитации и политической риторики. «Смерть Дантона» как предвосхищение некоторых принципов «новой драмы».

Объединение «Молодая Германия». Важнейшие программные положения объединения (лозунг раскрепощения политической жизни, требование свободы прессы и призыв к связи литературы с жизнью). Концепция творчества как средства идейной пропаганды, критика романтизма. Отражение этих идей в творчестве «младогерманцев» (романы К.Лаубэ и драмы К.Гуцкова).

Немецкая драматургия. Два направления: социально-политическое (драмы К.Гуцкова) и «идейно-романтическое» (творчество Ф.Геббеля). Драма как «воплощенная философия» у Ф.Геббеля: обобщенный философский конфликт, идея как главный компонент драматического искусства, отрицание историко-социальной проблематики.

Творчество Г.Гейне

Творчество Гейне в системе немецкого романтизма. Теоретические взгляды писателя как выражение эстетики позднего романтизма. Статья «Романтика» (1802): типологический подход к романтическому творчеству. Выявление двух типов творчества: романтический тип (связанный с христианством) и античный (связанный с материальной пластичностью художественного образа). Установка Гейне на соединение античной пластики и романтики.

«Книга песен» (1816-1827). Центральное положение книги в творчестве Гейне, ее мотивно-образная, композиционная, содержательная структура. Романтические элементы книги: обращение к теме сна (цикл «Сновидения»).

 Тематический состав цикла «Песни» и особенности его лирического героя. Романтический сверхсюжет цикла: несчастная любовь – страдание – уход-побег – разлука (смерть).

Цикл «Романсы»: смешение эпического и лирического начал, разработка жанра баллады, особенности лирических сюжетов баллад (обращение к любовным и мифологическим сюжетам).

Цикл «Опять на Родине» и стихотворение «Лорелея». Особенности поэтического описания природы, психологизация пейзажа, насыщенность зрительными образами, мелодичность стихотворения.

Проза Гейне. «Путешествие по Гарцу» Фрагментарность эпического повествования, лирические отступления, причудливость образов, острая публицистичность. Трансформация жанра «романтического путешествия», наличие антиромантической иронии, которая разрушает романтические иллюзии. Способы создания романтического эффекта.

Творчество Г.Гейне после 1840 г. «Двунаправленность» позднего творчества Гейне: с одной стороны, обращение к острым политическим темам, с другой стороны,- к романтическим темам.

Публицистические произведения начала 40-х гг. («Людвиг Берне», «Лютеция»). Критика существующего политического строя. Сотрудничество во «Всеобщей газете», публикация корреспонденции из Франции.

«Поэма «Атта Тролль» (1841-1847) как попытка возрождения «старой романтики» («последняя вольная песня романтизма» - по определению Гейне). Основные черты поэмы: традиции народной поэзии, обращение к формам животного эпоса, использование жанра романтической сказки.

Своеобразие раннего английского романтизма

и творчество В.Блейка.

Социальные предпосылки. Ранний английский романтизм, его социально-историческая почва. «Французская революция может быть названа основным содержанием эпохи, в которую мы живем» (Шелли). Отчуждение человека от вековой социальной системы и формировании концепции романтической личности. Философско-публицистические очерки У.Хэзлита и Т.Карлейля.

Художественные особенности. Национальное своеобразие английского романтизма. Роль просветительских идей (Байрон, Скотт, Хэзлит) и традиция фантастико-утопического, аллегорического и символического изображения жизни. Развитие романтической иронии в английской литературе первой трети 19 столетия, ирония как всеобщее отрицание. Особенное понимание возвышенного, которое раскрывается в обыденности.

Творчество В.Блейка. Ранний английский романтизм и место в нем У. Блейка. Блейк как родоначальник английского романтизма, его связь с литературной традицией Просвещения. Новизна и самобытность его поэзии. Религиозный компонент его творчества, влияние на его поэзию мистики Э.Сведенборга. Воображение как основная категория блейковской поэтики, отрицание рационализма, предвосхищение романтический антиномии «дух - рацио». Романтический мифологизм Блейка, теургичность его творчества. Символический хронотоп блейковской поэзии.

Поэтические сборники «Песни Невинности» (1789) и «Песни Опыта» (1094) как части единого цикла («изображение двух противоположных состояний человеческой души»). Символика песен, их жанрово-семантическое своеобразие. Концепт «невинности» как творческого переживания реальности

«Пророческие книги» как итог поэтического творчества Блейка. Жанровые особенности «Пророческих книг». Лирико-философская поэма как доминирующий жанр. Выражение в «Книгах» основных эстетических принципов В.Блейка, своеобразие символики (переосмысление библейских символов), фантастики, визионерство поэта, сочетание иронии и патетики. Блейк как художник, визионерский компонент его живописи. Роль поэзии Блейка в литературе ХХ века.

Три основных течения английского романтизма: «озерная школа» (Вордсворт, Кольридж, Саути), революционные романтики (Байрон, Шелли), лондонские романтики (Китс, Лэм, Хэзлит, Хант).

«Озерная школа» как этап английского романтизма.

«Озерная школа» как первый этап английского романтизма (90-е гг. XVIII в.). Общие черты идейного и творческого пути лейкистов: бунтарские настроения, принятие Французской революции, последующее разочарование в ее идеалах. Поэтическое новаторство, влияние поэтов-лейкистов на развитие английского романтизма: открытое осуждение классицистических принципов творчества, требование обращения к повседневности, интерес к национальному самосознанию и внутреннему миру. Эстетическая программа поэтов.

У.Вордсворт. Основные периоды творчества. Связь поэта с Просвещением. Предисловие ко второму изданию «Лирических баллад» (1800) как манифест английского романтизма. Характер соавторства Вордсворта и Кольриджа. Поэтика «Лирических баллад», их тематика и проблематика. Новаторство Вордсворта в области поэтического языка, тематика, проблематика и образная система стихотворений. Стихотворение «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтерского аббатства» как программный текст поэта (традиции медитативной поэзии, исповедальность, лирическая повествовательность). Природа в лирике Вордсворта, творческий характер ее восприятия (типологические параллели с символистской поэзией П.Верлена, указание на связь романтической и символистской поэтик).

Влияние Вордсворта на развитие английской литературы (Скотт, Шелли, Байрон, Хэзлит и др.).

С.Кольридж. Этапы творческого пути поэта. Фантастический антураж поэзии Кольриджа и концепция «романтического эгоизма». Пейзажная лирика и романтические представления о природе. Тема зла в поэме С.Т. Кольриджа «Кристабель». «Сказание о Старом Мореходе»: особенности композиции, символика, тема вины и искупления.

Р.Саути. Жанр готической баллады в творчестве поэта и фольклорные традиции. Хронотоп баллад и трансформация романтического двоемирия. («Жалобы бедняков», «Суд божий над епископом»).

Зрелый английский романтизм и творческий путь Байрона

Жизненный и творческий путь Дж.Г. Байрона. Особенности байроновского романтизма, включение в романтический идеал просветительских идей, их трансформация. Первые стихотворные сборники поэта. Тематика и проблематика поэтического сборника «Часы досуга» (романтическая концепция двоемирия, темы интенсивности жизни, разрыва с обществом, специфика лирического героя книги и тема детства). Полемика вокруг сборника в английской прессе.

Сатирическая поэма «Английские барды и шотландские обозреватели» – ответ поэта на критику. Классицистическая форма поэмы и ее сатирическое содержание. Объект критики Байрона. Политическая лирика Байрона («Авторам билля против разрушителей станков»).

Цикл восточных поэм Байрона: «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Коринфа», «Паризина». Природа сюжета романтических поэм, специфика жанра и героя. Ключевой конфликт цикла как конфликт отчуждения (Манн), два варианта его разрешения (герой гибнет – герой уходит из общества). Хронотоп поэм и принцип двоемирия. Композиция поэм и структура лирического повествования (фрагментарность, лирические отступления, «ключевые точки» повествования).

Философские драматические поэмы «Манфред» и «Каин»: символизм этих поэм, титанизм героев, особенности поэтики. «Манфред» как поэма о внутреннем мире романтического героя. Интерпретация библейского сюжета в поэме «Каин». Образ Каина как «человека бунтующего», природа демонического и концепция зла как знания.

«Политическое» творчество Байрона и его романтические координаты. Проекция романтического конфликта на исторические события. Идея свободы как доминирующая идея политической лирики Байрона.

Жанровое своеобразие поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Образ героя и мира. Двуипостасность внешней реальности: природа и общество, их психологический параллелизм (и то и другое стихийно: общество предстает в момент революции; природа мрачна и торжественна). Интерес Байрона к экстремальным точкам человеческого существования. Концепция народа как естественного «образования», противопоставленность «свободных народов» цивилизации (бриттам и галлам).

Структура повествования «Паломничества»: «свободная поэма» с рядом авторских отступлений, фрагментарность сюжета, включение в повествование стихотворных вставки (типологические параллели с романами немецких романтиков).

«Дон - Жуан»: поэма как роман в стихах, уничтожение жанрового канона.

Английский роман начала XIX в. и творчество В.Скотта

Особенности английского романа начала 19 века, его связь с традицией Просвещения. Место В.Скотта в английской романтический литературе и главные черты его эстетики: представление об исторической обусловленности литературного процесса («Эссе о драме», «Эссе о рыцарском романе»), фольклор и история как основные источники творчества писателя (собирание Скоттом народных песен, запись народных преданий и т.д.).

Две линии в раннем творчестве Скотта: романтическая фантастика и изображение исторических событий. Романтическая фантастика («Песнь последнего менестреля», «Мармион», «Дева озера»), сочетание реальности с романтической фантастикой. Обращение к историческим событиям: поэма «Поле Ватерлоо» (1815), «Гарольд Бесстрашный» (1817). Новаторство Скотта как создателя исторических поэм: соединение истории и философского синтетического осмысления прошлого.

Концепция исторического романа. Творчество Скотта как новый этап в развитии жанра: романтический историзм, усилие понять прошлое в его оригинальности (без проекций на настоящее время), обращение к этнографическим реалиям и колориту страны, связь человека и истории, попытка раскрыть характер личности на историческом фоне эпохи. Исторический роман должен, опираясь на подлинные факты, изобразить, как «жили, думали, чувствовали люди прошлых веков…». Автор же должен занять место на «скамье историков своего времени». Историческое как национальное. Представление Скотта об «исторической правде», которая не должна нарушаться. Отрицание просветительской умозрительности. Отражение этих черт в «шотландских» романах и английском романном цикле.

«Айвенго» (1819). Исторический хронотоп романа: Англия, конец 12 в. Способы изображения средневекового английского общества (саксонская знать, духовенство, норманны, крестьяне). Обращение к прошлому как реакция на современность (революционные события 1819 года заставили Скотта проникнуться «охранительными настроениями», что и было отражено в романе). Многогранность исторического конфликта романа: конфликт между социальными верхами и низами, национальные противоречия (саксы и норманны).

Особенности сюжетно-композиционной структуры романа: крупные исторические события не являются основой для сюжета (в отличие от «шотландских» романов), здесь исторический конфликт не соотнесен с крупным событием из прошлого. Отсюда роль вымысла как сюжетообразующего фактора и изобилие приключенческих элементов в романе. Динамизм сюжета, быстрая смена лиц и событий.

Романтические тенденции в «Айвенго» (рыцарь Храма Буагильбер, Ульрика), романтическое изображение рыцарства (Джон Бакан назвал роман «костюмированным романом»).

 Персонаж в системе связей с другими персонажами, «системное» понимание героя. Принцип социальной типизации и мастерство индивидуализации характера.

Викторианство как культурный феномен и творчество Ч. Диккенса

Викторианство. Хронологические рамки викторианства – 1837-1901 гг. Значение викторианства для развития культуры Англии: Англия приобретает статус великой державы и формирует свою национальную идентичность. Основные викторианские ценности: семья, долг, трудолюбие, религия, пунктуальность, хозяйственность, ориентация на средний класс. Писатели-викторианцы: Ч. Диккенс, У.М. Теккерей, сестры Бронте, Э. Гаскелл, Д. Мередит, Дж. Элиот, Э. Троллоп.

Ч.Диккенс. Биография писателя, ее отражение в творчестве. Роль журналистского опыта в формировании писательского таланта Диккенса: «Очерки Боза». Композиция очерков и их жанровая природа. Ориентация на типическое и социально-психологические характеристики героев очерков.

Романы раннего Диккенса: «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключения Николаса Никльби». Роман «Приключения Оливера Твиста» как своеобразная антитеза утопического мира «Посмертных записок Пиквикского клуба». Социальные проблемы в романе (тема работных домов, изображение тяжелой жизни бедняков). Образ главного героя, его судьба, его отношения с другими персонажами романа. Влияние на роман «ньюгейтской прозы» и жанровая схема романа-воспитания. Роман «Жизнь и приключения Николаса Никльби»: переклички с «Приключениями Оливера Твиста».

«*Рождественский» жанр в творчестве Диккенса*: «Рождественский гимн в прозе», «Колокола», «Сверчок за очагом», «Битва жизни», «Духовидец». Специфика сюжетов «рождественских» повестей: сюжет не обязательно связывается с Рождеством, но в нем обязательно присутствует морально-дидактический компонент. Главная «рождественская идея» этих произведений – это идея торжества добра и всепрощения, деятельная любовь к ближнему.

Роман «Домби и сын». Главный герой романа как воплощение буржуазных ценностей (культ бизнеса и денег, он выполняет роль «винтика» в финансовой машине). Жанровый код притчи в романе – роман как аллегорическое повествование о раскаявшемся грешнике. Сюжет романа в «притчевой» перспективе: утрата главным героем всех иллюзий, крушение его жизненных планов и ценностей и выход из кризисной ситуации. Образы детей в романе и романтическая традиция. Детский взгляд на мир как единственно правильный и мудрый.

Роман «Жизнь Дэвида Копперфилда» как опыт автобиографического романа о художнике и как роман воспитания. Близость этого произведения ранним романам Диккенса. В центре – последовательное формирование характера центрального героя произведения. Автор как прототип для героя: схождения и различия между Копперфилдом и Диккенсом. Композиция романа и хронологическая структура сюжета как «отзвуки» романа воспитания. Описание творческого становления художника.

Позднее творчество Диккенса. Романы 1850−1860-х гг. («Холодный дом», «Тяжелые времена», «Крошка Доррит»), нарастание пессимистических тенденций, широта социальных обобщений, переход к сатирическому изображению, усложнение структуры. Углубление психологизма, символика, система лейтмотивов, детективный элемент в романах 60-х гг. («Большие надежды», «Наш общий друг», «Тайна Эдвина Друда»). Влияние Диккенса на европейскую литературу.

Английский реализм и творчество У.Теккерея

Журналистская деятельность писателя в ранний период творчества, сотрудничество с еженедельником «Панч», демократическая направленность Теккерея-публициста (проблемы международной политики, осуждение милитаризма, позиция по ирландскому вопросу). «Романы прославленных сочинителей» - роль в формировании эстетических воззрений писателя (установка на пародию, попытка трансформировать сам романный жанр, «обнажение приемов» письма).

Ранняя проза писателя: мотивы лицедейства и видимости, их связь с социальным злом. Лейтмотивная идея его ранней прозы: принесение в жертву счастья ради общественного положения.

У.Теккерей и проблема литературной традиции. Ориентация на Просвещение, критика романтизма, требование строгой правдивости. Разработка жанра семейной хроники, которая позволяет отразить становление личности на социально-историческом фоне эпохи.

«Книга снобов» как очерки о жизни современного писателю общества. Социально-сатирический смысл понятие снобизма (сноб – это человек, «который смотрит с обожанием вверх и с презрением вниз»). Элементы памфлета в книге и традиции эссеистов 18 столетия. «Книга снобов» как первая попытка широкого социально-сатирического обобщения.

«Ярмарка тщеславия». Сатирический пафос романа. Элементы пародии на салонные романы и романы ньюгетского типа. Концепция героя в романе, отсутствие героя как отрицание идеализированного персонажа. Особенности композиции «Ярмарки тщеславия» в соотнесении с просветительским романом, роль повествователя в произведении (повествователь моралист как некий критерий истины), отстранение точки зрения повествователя от точки зрения героя. Базовая смысловая модель романа: мир как зрелище, повествователь как кукольник, герои как марионетки. Система образов в романе. Детерминированность героев социальными условиями. Особенности психологизма писателя (раскрытие характера через внутренние монологи и поступки, зависимость психологического строя личности от социально-бытовой обстановки).

Исторические романы Теккерея «История Генри Эсмонда», «Виргинцы». Особенности разработки исторических тем в этих романах, их полемичность по отношению к позиции официальной историографии.

Журналистская тема в «Истории Пенденниса». Скептицизм, ирония, интеллектуализм Теккерея и его влияние на становление интеллектуальной прозы XX в.

Постромантическая английская поэзия и прерафаэлиты

Поэзия 40 – 70-х гг.: Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинберн.

Творческий метод Браунинга, слияние романтических и реалистических тенденций. Эстетические взгляды Браунинга как выражение такой «двунаправленности» (концепция объективной и субъективной поэзии). Романтический текст в творчестве Браунинга: интерес к героической личности, тема подвига и героического деяния. Форма драматической поэмы в лирике Браунинга (роман в стихах «Кольцо и книга), эпичность и диалогичность его лирики (лирические произведения – монологи разных лиц). Философичность лирики Браунинга, сложность его поэтики: особенности поэтического синтаксиса, «темные» образы, специфика стихотворного ритма («Как привезли добрую весть из Гента в Ахен»).

Постромантические темы в лирике Альфреда Теннисона. Отрицание индустриального духа современной Англии, обращение к нравственным основам личности. Средневековая тема в лирике Теннисона (баллада «Годива»). «Королевские идиллии» - лирическое переложение средневековых легенд о короле Артуре. Цикл как дидактическая аллегория «истории борьбы против чувственности». Тема природы и продолжение романтической традиции Вордсворта («Мой дух да будет волен и силен…»), музыкальность и живописность стиха, идиллический хронотоп его поэзии («Королева мая», «Дочь мельника»), эстетико-морализаторская трактовка средневековых тем.

Поэзия Суинберна как выражение активного романтизма (интенсивность лирического переживания, бунтарский дух, тема свободы). Философские медитативные размышления поэта о скоротечности жизни. Новые поэтические приемы: аллитерация, частое использование трехсложных размеров, изощренность рифм, сложная система символов и метафор, предвосхищение поэзии первой половины ХХ века.

«Прерафаэлитское братство» *и творчество Д. Г. Россетти*. Выступление против канонов академической живописи, обращение к средневековью и раннему Возрождению, использование в живописи символических образов и культурных символов, новая трактовка старых тем. Синтез живописи и литературы в творчестве Россетти. Жанровая система лирики: баллада, драматический монолог, песня. Живописный принцип в лирике Россетти (картины писались на литературные сюжеты, а лирика отличалась своей изобразительностью). Цикл сонетов «Дом жизни» как импрессионистический рассказ о душе художника, основные темы и мотивы цикла.

Французский романтизм

Периодизация романтизма во Франции. Первый этап – 1801-15 гг. (период Консульства и Первой империи). Второй этап – 1815-1830 гг. (период Реставрации). Третий этап – 1830-1848 гг. (период Июльской монархии). Поздний по сравнению с другими странами закат направления.

Привязанность литературного развития к политическим событиям в стране. Осмысление социального конфликта эпохи – противостояния аристократии и буржуазии. Аристократия как социальная база французского романтизма. Господствующие настроения пессимизма, ностальгии по утерянному прошлому, «стоицизма» (А. де Виньи).

Наследование и интерпретация романтиками художественной системы классицизма. Осознание в 1820-х гг. необходимости выработки новых эстетических канонов. Утверждение романтической эстетики в предисловии к «Кромвелю» В. Гюго. «Посюсторонность» (А. Карельский) французского романтизма.

Ж. де Сталь как символ эпохи: судьба, идейные искания. Политическое мышление Де Сталь: работы «О влиянии страстей на счастье людей и народов» (интерпретация страсти как благодатной силы, побуждающей человека к деятельности) и «Размышление об основных событиях французской революции» (декларация наступления новой исторической эпохи). Эстетические трактаты-манифесты. «О литературе» – анализ влияния религии, нравов, законодательства на литературу и обратно. «О Германии» – «гигантский таран» (И. Гете) в стену непонимания между французами и немцами. Де Сталь о национальном своеобразии культур. Художественное творчество: романы «Дельфина» и «Коринна» – тема активности и независимости личности. Впечатления о России в книге «Десять лет в изгнании». Де Сталь в восприятии современников – Пушкина, Батюшкова, Байрона, Наполеона. Значение личности и творчества Де Сталь для женской эмансипации.

Ф.Р. де Шатобриан – идеолог раннего французского романтизма. «Опыт о революции» (1797 г.): неприятие изменений в обществе, философия скепсиса. «Гений христианства» (1802 г.): католичество – прибежище дезориентированного историческими бурями европейца. «Соблазнение» красотой религии. Противопоставление «страстного» античного искусства и «духовного» средневекового. Приложение к «Гению христианства» – философско-риторические повести «Атала» и «Рене». «Атала»: полемика с Ж.-Ж. Руссо. «Рене»: генезис литературного типа «лишнего человека». «Несчастное сознание» главного героя – «молодого человека, обретающего свои страдания в самом себе». Шатобриан и «поэтика мировой скорби» (Ф. де ла Барт).

Исповедальный роман: Б. Констан «Адольф», Э. де Сенанкур «Оберман», Ж. Санд «Индиана», А. де Мюссе «Исповедь сына века». Редуцированная психологичность: сведение ее к бинарности сознания (страсти/рассудок) героя-современника, его метафизического разлада с собой и миром, невозможности обретения счастья. Романтическая картина мира как «химера», «болезнь века». Аналитичность сюжетных ходов: мотив – действие – резуль­тат – объяснение.

Публицистичность и автобиографичность романа А. де Мюссе «Исповедь сына века». Влияние Де Мюссе на Лермонтова («Герой нашего времени»).

Судьба женщины в буржуазном обществе в романе Ж. Санд «Индиана». Защита «голоса сердца» в традициях Ж.-Ж. Руссо.

Романтическая лирика: А. де Ламартин и А. де Виньи. Сборники Де Ламартина «Размышления» и «Новые размышления»: реформа поэтического языка. Преодоление рассудочной сухости поэзии классицизма, новаторство в фонетико-ритмическом оформлении стиха, музыкальность слога. Лиричность как способ выражения сокровенного склада души. Сочетание поэтической меланхолии с христианской верой, романтический взгляд на бытие как на бесконечное становление. Стихотворение «Озеро»: философская дума о бренности земного удела. Реабилитация «сладкозвучным» (Белинский) Де Ламартином жанра элегии.

А. де Виньи: романтизм погибающей аристократии. Поэт трагического героизма – «Отныне одно лишь важно: достойно умереть». Стоическая выдержка – главная нравственная ценность. Образ одинокой отчаявшейся личности, мотив богоборчества. «Смерть волка» – программное произведение Де Виньи.

Поздний французский романтизм: усиление роли социальной проблематики (позднее творчество В. Гюго и Ж. Санд). Ориентация на идеи утопического социализма (идеал – примирение враждующих классов). Сведение социальных конфликтов к борьбе абстрактных начал добра и зла. Новый тип героя – человек из народа, его идеализация (изображение таким, каким он должен быть). Окончательная деромантизация сознания: предпочтение деятельных героев рефлексирующим.

Виктор Гюго

Первый этап творческого пути: 1820-50 гг. Раннее начало литературной деятельности (в 18 лет издает журнал). Мировоззрение: оптимизм, гуманизм, убежденность в выполнении поэтом высокой миссии. Дебют в поэзии (1822 – «Оды и разные стихи») и прозе (1823 – «Гай Исландец»). Влияние Ламартина и Шатобриана, дружба с Ш. Нодье.

Гюго – теоретик и вождь французского романтизма. Реформа поэзии в предисловиях к сборникам «Оды и баллады» (предпочтение христианских образов античным, утверждение свободного от канонов жанра баллады) и «Восточное» (ориенталистская экзотика, «символический стиль»). Оппозиция классицизму в предисловии к драме «Кромвель». Отвержение правила «трех единств», типизации характера через одну господствующую черту. Жизнь как борьба противодействующих сил: столкновение в человеке низменного и возвышенного. Эффектность как принцип романтической поэтики, ведущие приемы – контраст, гротеск. Проблема правды в искусстве: «поэт должен советоваться только с природой, истиной и своим вдохновением».

Реформа французского театра: драма как универсальный жанр. Воплощение эстетической программы Гюго в драме «Эрнани». «Битва за «Эрнани»: завоевание парижской сцены. Политический характер победы романтиков: «Театр – это трибуна. Театр – это кафедра».

*«Собор Парижской богоматери***»**: синтез жанров исторического и философского романа. Специфика исторической концепции Гюго: проблема прогресса, понятие рока («ананке» и «фатум») и его реализация в судьбах персонажей. Теократическая и секуляризационная парадигмы истории. Демократическое начало в романе: народ – двигатель истории. Антиклерикальная направленность: противопоставление исполненного веры народа (Квазимодо) и схоластической верхушки общества (Клод Фролло). Этическое содержание романа. Образ Квазимодо: призыв видеть сквозь внешнее зло внутреннее, скрытое добро. Образ Эсмеральды: проповедь милосердия. Архетипические черты Каина и Фауста в образе Клода Фролло. Система двойников. Поэтика романа: метафоричность повествования, сюжетная напряженность. Контраст как смыслообразующий прием. Приемы создания исторического колорита. Символика: образ Собора.

Второй этап: 1851-1870 гг. Активная гражданская позиция: памфлет против Наполеона III. Высылка из Франции. Усиление ораторской, проповеднической интонации: «Я всем поверженным и угнетенным друг».

Главное творение второго этапа – социально-романтический роман-эпопея «Отверженные». Задача: «изобразить вознесение души» и «социальное дно, с которого она поднимается». Идея морального прогресса «от мрака – к свету, от гниения – к жизни, от ада – к небу, от ничтожества – к Богу», примирение полюсов в человеке. Мотив «благого примера», «цепной реакции добра». Идеализация нравственных качеств народа и критика идеи государства: сердце выше закона. Юридическое право (инспектор Жавер) и высшая христианская справедливость (епископ Мириэль). Жан Вальжан: новый тип романтического героя-бунтаря. Вина общества в озлоблении Вальжана: «каторга создает каторжников». Мотив возмездия, восстания грешника. Гюго как выразитель идеологии утопического (христианского) социализма. Публицистичность романа – авторские отступления. Соотношение романтизма и реализма в «Отверженных». Развитие проблематики в романах «Труженики моря», «Человек, который смеется».

Гюго-лирик. Сборник «Созерцания»: элегическая лирика, настроение мистической меланхолии.

*Третий этап***:** с 1870 г. Возвращение из эмиграции. Статус национального героя. Гражданская («Грозный год») и камерная («Искусство быть дедом») поэзия. Роман «Девяносто третий год» как венец творческого пути.

Французский реализм и творчество Ф.Стендаля

Основные вехи биографии писателя и его эстетические взгляды. Стендаль и романтизм («Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазио»), Стендаль и Просвещение (традиции просветительской философии у Стендаля, обращение к Гельвецию и Кондильяку). Манифест «Расин и Шекспир», понимание романтизма как современного искусства, выступление против эпигонов классицизма.

 Место писателя во французской реалистической литературе: концепция естественности и реалистичности, «колорит исторического времени», новый психологизм, человеческая психология как главный объект изучения писателя-реалиста, историческое понимание человеческого характера, «диалектика души» («у души есть только состояния»). Стендаль как родоначальник психологического реалистического романа.

Новелла «Ванина Ванини»(1829) как знак перехода Стендаля от романтической эстетики к реализму. «Двойной код» новеллы. От романтизма: драматичность повествования, корреляция тем любви и свободы; от реализма: социально-историческая детерминированность характеров.

Роман «Красное и черное». Символика заглавия. Стройность композиции (к каждой главе предпослан эпиграф, содержащий в себе смысловой ключ к ее прочтению, роль эпиграфов в архитектонике романа). Внутренние монологи героя, принципы их передачи, концепция непрерывной душевной деятельности. Особенности сюжетостороения романа, роль судьбоносных деталей в сюжете.

Система образов в романе. Раскрытие характеров главных героев на социально-историческом фоне, принцип исторической обусловленности этих характеров. Основной конфликт романа, его социальная направленность (противопоставление аристократии и буржуазии). Роль предметного мира в романе (вещи как знаки душевных состояний).

Психологизм романа: новые аспекты человеческой личности (признание в ней неких подсознательных механизмов, исследование темной стороны человеческой психики), рационализация подсознательной жизни души. Связь психологии отдельного человека с «общественной» психологией. Стендалевская концепция психофизического происхождения страстей как предвестие натурализма. Психологическая эволюция главного героя романа, изображение душевной жизни Жюльена Сорреля, описание его спонтанных действий.

«Пармская обитель». Сюжетная динамика романа в сочетании со сложными психологическими характеристиками героев. Хронотоп романа и система образов. Батальные сцены в романе, Л.Н. Толстой о батальных сценах романа. Особенный динамичный стиль произведения (мало описаний, но много драматических диалогов).

Творчество Оноре де Бальзака

Обращение к «современному жанру»: «Человеческая комедия». Предисловие к «Человеческой комедии» как манифест реализма (установка на научный стиль мышления, обращение к авторитету Кювье, системное понимание социальной среды и функции в ней человека, установка на «материальное воплощение мышления»). Замысел и история воплощения «Человеческой комедии», эпопея как «история нравов». Связь названия эпопеи с «Божественной комедией» Данте (попытка Бальзака дать абсолютно полную картину мира). Концепция семьи как зеркала социума (преломление частного через общее).

Принципы архитектоники «Человеческой комедии»: «Этюды о нравах», «Философские этюды», «Аналитические этюды» (восхождение от частного к общему).

Основные художественные особенности «Человеческой комедии». Основной принцип художественного обобщения и типизации явлений (индуктивный, эмпирический – восхождение от конкретных фактов к причинам явлений). Герой и среда, их взаимообусловленность. Многообразие социальных типажей. Понимание общества как механизма, движимого страстью к наживе и честолюбивыми устремлениями людей. Тип и индивидуальность в понимании Бальзака как два аспекта творческого процесса (обобщение и конкретизация). Деталь в характеристике героев, ее метонимическая функция (увлечение идеями Кювье, который по обломку кости мог воссоздать динозавра)

«Символический роман» Бальзака, его связь с мифом и символом. «Шагреневая кожа» (в «Шагреневой коже» - «все миф и символ»), «Луи Ламбер», «Серафита». Влияние на Бальзака философской теории романтизма о тождестве всех явлений, а также особенное понимание художественного образа, как феномена, которой обладает исключительной способностью к обобщению (символ есть последняя «стадия» такого обобщения). Тонкая грань между действительностью и фантастикой. Влияние на «Философские повести» традиций «неистовой литературы».

«Шагреневая кожа». Символика романа и роль в нем фантастического элемента (выполняет «социальную функцию» и делает роман аллегорическим обобщением). Композиция произведения и образы главных героев. Символический сюжет романа (двоение ключевых образов: Полина как реальная женщина и как мечта; Феодора как символ общества).

«Гобсек». Способы изображения в повести человеческих страстей (страсть обобщается, типизируется и делает фигуру своего носителя символическим образом, романтическое сгущение и реалистическая детерминированность). Композиция повести (рассказ в рассказе) и социальные проблемы (идея денег как основного двигателя современного общества). Способы создания характера в повести (портрет, интерьер, автохарактеристика и др.). Романтические и реалистические черты в образе Гобсека. Персонажи второго плана, принципы их создания и их функция в повести (главные герои отличаются от второстепенных тем, что они являются носителями более обобщенных черт, следовательно, они оказываются чистыми образами-типами, второстепенные герои, напротив, представляют собой конкретно-бытовую среду).

«Отец Горио» как срез жизни общества. Шекспировский подтекст романа. Специфика его сюжетных линий (линия Растиньяка и линия Горио). Тема эгоизма и тема денег.

Творчество Флобера **и новые тенденции в развитии французского реализма второй половины XIX в.**

Эволюция взглядов писателя на смысл и назначение творчества (связь раннего Флобера с романтизмом, его революционные симпатии, дистанцирование от политической жизни в 40-60-е гг., «башня из слоновой кости»). Философские основы творчества Флобера (философия Спинозы, учении о предопределенности всего сущего, философский скептицизм писателя).

«Госпожа Бовари». Хронотоп действия (подзаголовок романа, указывающий на этот хронотоп: «Провинциальные нравы»). Строгая детерминированность характеров персонажей той средой, в которой они вращаются. Позиция авторской «вненаходимости», дистанцирования автора от героев романа, принципы «объективного повествования» (влияние «объективной манеры письма» на становление французского натурализма).

Композиция романа. Размытая композиция романа как следствие установки Флобера на строгую детерминированность героев (перед автором стояла задача описать фон действия, подробно представить главных героев, поэтому сама «завязка» действия существенно сдвигается). Распределение материала по главам (шестая глава как центральная глава в романе).

Система образов романа. Образ Эммы Бовари: поверхностный взгляд на жизнь, «провинциализм» сознания (Париж – мерило всей жизни), последовательное изложение процесса формирования героини (развернутая биография Эммы с выделением наиболее ключевых событий, которые сильнейшим образом повлияли на ее представления о жизни), подчиненность композиции исследованию характера главной героини.

Символика романа. Двойной код повествования: внешний сюжет и внутренний сюжет, связанный с символическими приметами, как бы предугадывающими дальнейшее развитие действия (образ слепого нищего, его песенка). Тайный нерв романа как противоречие между внутренним (истинным) и внешним (мишурным), трагедия главной героини в этом аспекте (подмена содержания социальной формой). Психологический подтекст романа, данный через деталь (Флобер исходил из того, что есть ощущения, которые невозможно вербализовать, можно только символически намекнуть на них).

«Саламбо». Исторический роман. Хронотоп действия: Карфаген, 3 в. до н.э. Предыстория написания романа (чтение трудов античных авторов, попытка погрузиться в описываемую эпоху). Выдвижение символического действа на первый план и двойной сюжет романа. Специфика восприятия главных героев (проекция их любовной страсти на языческих богов: для Саламбо Мато является Молохом, Саламбо же для Мато предстает в образе Танит). Передача психологии человека прошлого через изображение его религиозных культов. Кольцевая композиция Саламбо как представление автора о круговращении жизни (ср. символический образ пифона, кусающего собственный хвост).

«Искушение святого Антония» как философская драма, фантастика и символика произведения. Обращение к подобным сюжетам авторов первой половины ХХ в. (ср. «Таис» А.Франса).

П.Мериме и французский реализм

Начало творческого пути писателя: «Театр Клары Газуль». Форма драм (театральная условность, игра с драматургическими канонами, отрицание классицистических принципов), специфика их конфликтов (действие стремительное, динамичное), черты водевиля и французской комедии, анекдотический случай как основа сюжета. Отношение Мериме к романтической эстетике (генезис его творчества из романтизма, романтические черты в драмах и одновременно ироническое пародирование «местного колорита»).

Вторая мистификация Мериме «Гусли» (или «Гюзла», сборник народных песен). Двойное отношение к романтическому коду (с одной стороны, обращение к романтизированной «народости», с другой стороны ее реалистическое осмысление). Восприятие сборника Пушкиным и Мицкевичем (ср. пушкинские «Песни западных славян»).

Жанр исторического романа. «Хроника царствования Карла IX». Влияние В.Скотта на этот роман (оно сказалось на специфике раскрытия судеб героев на фоне исторических событий). Социально-нравственная проблематика романа, акцент на событиях личной жизни. Попытка создать «подлинную картину нравов и характеров данной эпохи». Историзм Мериме (желание воссоздать духовно-психологический облик человека соответствующей эпохи), изложение основных принципов в предисловии и в 8 главе романа («Диалог между автором и читателем»).

Новеллы Мериме. Основные черты его новеллистики (лаконичность, психологизм, динамичный сюжет). Деление новелл на «современные» и «экзотические». «Этрусская ваза» как образец современной новеллы (столкновение чистых чувств со светскими условностями, трагический конфликт этого столкновения, ср. также новеллу «Двойная ошибка»). Социальный скепсис Мериме в «современных» новеллах. «Экзотические» новеллы: принципы переосмысления романтической экзотики с позиций реализма («Маттео Фальконе», «Коломба», «Таманго»), психологическая цельность и наивность героев. Новелла «Кармен»: система образов новеллы, ее конфликт и композиция.

Т. Готье и поэтическая школа «Парнас». Творчество Ш.Бодлера

Поэзия Т.Готье. Поэтическое кредо Т.Готье в предисловии к роману «Мадмуазель де Мопен»: концепция «искусства для искусства» («Подлинно прекрасно лишь то, что не может приносить никакой пользы; все полезное - безобразно»), нападки на мораль, романтическое бунтарство, проблема положения искусства в мире.

Художественный мир произведений Готье. Искусственно сконструированная реальность, намеренно противопоставленная пошлой повседневности (обращение Готье к экзотике и далекому историческому прошлому). Книга «Эмали и камеи» (1852)

Романтическое начало в ранних произведениях Готье, ориентация на изображение вещного материального мира («Поменьше медитации, празднословия, <…> нужна только вещь, вещь и ее раз вещь»). Стремление Готье создать чувственный пластичный образ, его ориентация на зрительные впечатления («словесная живопись»). Описание искусственного и вторичного и подмена жизни искусством как основа поэтики Готье (стихотворение «Феллашка»). Роль «экфрасисов» (словесных описаний произведений искусства) в его поэзии.

«Парнасс». Леконт де Лиль – основоположник парнасской группы. Предисловие к сборнику «Античные стихотворения» как манифест группы (1852). Проповедь принципиальной аполитичности искусства, утверждение его эстетической функции, «парнасская» бесстрастность художника, форма выше содержания (стихотворение Готье «Искусство»), догматический подход к форме стихотворения. «Парнассизм» как воплощение «вторичного» стиля (подражание не жизни, но искусству).

«Античные стихотворения» Леконта де Лиля: пластичность и чувственность образов, мифологические темы и сюжеты, экфрасисы. Обращение к античной мифологии как попытка уйти от «реального мира» в мир искусства, сконструированный и вымышленный.

Творчество Бодлера как поэтический синтез эпохи (ориентация на романтизм, парнассизм, предвосхищение символизма). Тема двоемирия, дуализм восприятия жизни, романтическая тематика бунтарства и отрицания.

«Цветы зла» (1857). Семантика заглавия книги и ее композиция (последовательность частей книги создает впечатление лирического рассказа о герое, который приближается к роковому финалу). Бодлеровская концепция сплина и трагизм мировосприятия его лирического героя. Эстетика безобразного («Падаль»). Хронотоп сборника и стихи о городе («Парижские картины»). Бодлеровская концепция соответствий («Соответствия»), ее связь с романтической эстетикой (наличие двух миров, между которыми устанавливается ряд соотнесений).

Стиль сборника: использование сложной тропики, символов, аллегорий, установка на звукопись, синестетизм. Влияние Бодлера на развитие поэзии, Бодлер как предтеча символизма и декадентского мироощущения (Рембо, Малларме, Аполлинер и др.).

Американский романтизм

Национальная специфика американского романтизма. Абсолютизация будущего: «американская мечта». Миф о Новом Свете и Новом Адаме, пафос первооткрывательства: новизна – элемент национальной эстетики. Освоение континента как фактор романтического мироощущения: понятие фронтира, нативизм, экзотика Дикого Запада. Социальная база направления – молодая буржуазия.

Роль романтизма в становлении национальной литературы. Проблема «деанглизации» (А. Зверев): заимствование культурных традиций Европы, сопряженное со стремлением преодолеть духовную зависимость от нее и создать самобытную литературу. Рост американского самосознания.

Хронология романтизма в США: позднее начало из-за Второй войны за независимость (1812-1815). Первый этап – 1820-30-е гг. (В. Ирвинг, Ф. Купер): сильная связь с Просвещением, оптимистические тона, критика перегибов буржуазного строя. Второй этап – 1840-50-е гг. (Н. Готорн, Г. Меллвилл, Э. По): метафизический разлад идеала и действительности, трагизм бытия. Поздний этап – 1860-е гг. («бостонская школа»).

Регионализм романтической литературы: Новая Англия (тяготение к философской прозе), средние штаты (социальная проблематика), Юг («южная демократия»).

В. Ирвинг: романтическая альтернатива буржуазной цивилизации – патриархальное прошлое. «История Нью-Йорка» – эпопея в традициях просвещенческой сатиры. Дидрих Никербокер – литературная мистификация. Разработка Ирвингом жанра новеллы: сборники «Книга эскизов» и «Брейсбридж-холл». Подражание европейским образцам романтизма на национальном материале. Новелла «Рип Ван Винкль»: осмысление путей развития США, романтическая ирония. Вояж Ирвинга в Европу и исторические изыскания –романтическое бегство в мавританское прошлое Испании.

Дж.Ф. Купер: создатель американского романа – исторического («Шпион»), морского («Красный корсар»), социально-бытового («Домой»). Демократическая публицистика Купера. Пенталогия о Кожаном Чулке: мифологизация национальной истории. Натаниэль Бампо – «естественный человек», нравственный идеал писателя. Трагизм судьбы американского «пионера». Индейская тема: образ Чингачгука. Популярность Купера в России. Белинский о Купере.

*Трансцендентализм***.** Основные представители. Журнал «Дайэл» – рупор трансценденталистов. Истоки учения: европейский идеализм, Древняя Индия, унитарианство. Романтический индивидуализм: «не человек для общества, а общество для человека» (М. Фуллер). Пафос самосовершенствования, доктрина фермы, социальные эксперименты трансценденталистов. Р.У. Эмерсон: жанр морально-философских «опытов». Сборники «Эссе», «Руководство к жизни», «Общество и одиночество». Положение о Сверхдуше, тезис о доверии к себе. Эстетика: поэт – посредник между Сверхдушой и человечеством. Оптимизм: «игральные кости Бога всегда ложатся правильно». **Г.Д. Торо**: дневник духовных поисков «Уолден, или жизнь в лесу». Пафос слияния с природой, идея гражданского неповиновения. Лиризм «Уолдена». Осмысление трансцендентализма Л.Н. Толстым.

Н. Готорн: художник пуританской Америки. Внимание к этической проблематике, философское истолкование исторического пути страны, идея мессианства. Жанровое новаторство писателя: понятия romance и novel. Психологизм романа «Алая буква». Символика как смыслообразующий каркас произведения.

Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»: аболиционистская проблематика. Поэма Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате»: обращение к индейской мифологии.

Творчество Эдгара По

Остросюжетная биография: разрыв с семьей, скандальный брак, нехватка средств к существованию, неудачи в журналистской работе, загадочная кончина. Биографический код творчества По.

По - теоретик: разработка основ стихосложения в работах «Философия творчества», «Поэтический принцип». Исходная посылка – контраст грубой реальности и романтического идеала Красоты. Противопоставление поэзии и и морали: «С долгом и истиной красота соприкасается только случайно». «Рационалистический романтизм»: «приложение строгого метода ко всякой области мыслительной работы». Установка на «тотальный эффект», рождаемый единством впечатления: объем произведения должен быть ограничен, чтобы можно было прочесть его «за один присест». Принцип композиционной стройности произведения как «уподобление гармонии Вселенной». Принцип оригинальности, необычности материала – изображение «уклонений от природы».

Поэзия По: «Ворон», «Аннабель Ли», «Колокола и колокольчики», «Улялюм», «Эльдорадо», «Линор». Ведущая тема – гибель прекрасной возлюбленной – «наиболее поэтический предмет на свете». Бесплотность, экзальтированность женских образов. Меланхолическая интонация, ассоциативность сюжета, ключевая роль символики. Фонетико-ритмическая организация стихотворений: поэзия – «создание прекрасного посредством ритма». Музыкальность, звукопись, использование рефрена.

*По - прозаик***:** практическая разработка жанра новеллы в статье «Новеллистика Натаниела Готорна». Цель прозаического повествования – «прояснять смутные фантазии людей», исследовать иррациональность человеческой души, пограничные психологические состояния.

«Страшные» новеллы («арабески»): «Падение дома Ашеров», «Лигейя», «Вильям Вильсон», «Маска Красной Смерти». Сюжетообразующее событие – катастрофа. Сочетание рационального и мистического, фантастики и точности изображения: «материальность» страха. Создание эффекта подлинности: детальность рисунка («сила подробностей» – Достоевский), повествование от первого лица, прием литературной мистификации. Гротеск: смешение ужасного и комического. Недоговоренность, усиливающая эмоциональное воздействие. «Поэтика ужаса»: эстетизация различных форм смерти. Мотив двойничества: раздвоенное сознание – «дух извращения», повествование как самонаблюдение. Вскрытие Эдгаром По изъянов, темных пятен общественной психологии США: индивидуалистическая свобода – покинутость человека человеком.

Сатирические новеллы: «Без дыхания», «Делец», «Черт на колокольне». Демонстрация нелепости буржуазного образа жизни с помощью приема остранения.

Фантастические новеллы: «Рукопись, найденная в бутылке», «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля». Предвосхищение метода Г. Уэллса и Ж. Верна: сочетание заведомо сказочных событий с научным подходом – использование специальной терминологии, ссылок на труды ученых и т.д.

Аналитические новеллы («рационации»): «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже». По – предшественник детективной литературы. Преступление – повод для логической игры, выстраивания цепочки умозаключений. Пафос безграничных возможностей разума. Устойчивая пара характеров: простоватый рассказчик – неординарный герой-сыщик.

Споры вокруг наследия писателя. По в восприятии современника-американца: «маньяк», «отщепенец». Признание в Европе. Ш. Бодлер: «Соединенные Штаты были для По громадной тюрьмой». По в России. Ф. Достоевский: «Его можно, скорее, назвать писателем капризным, чем фантастическим». По – духовный наставник русских символистов. Вульгарно-социологическая трактовка творчества писателя в советской критике и ее преодоление.

Американская литература и творчество Г.Мелвилла

Особенности социально-политического развития США в XIX веке и особенный путь американского реализма. Продуктивность романтической парадигмы до последней трети XIX столетия. Романтические традиции в произведениях Н.Готорна и У.Уитмена, связь романтизма с реалиями времени и трансформация некоторых особенностей европейского романтизма (специфика двоемирия, связанная с системой нравственных принципов авторов, их тяготение к символике, литература «местного колорита»).

*Г. Меллвилл***:** создатель национального эпоса «Моби Дик, или Белый кит». Эклектизм романа: сращение научно-популярной, социальной и философской прозы. Иносказательный план и библейские проекции: корабль «Пекод» – человечество, море – природа. Дружба Измаила и Квикега – символ единства многонациональной Америки. Измаил и Ахав: романтик-созерцатель и романтик-бунтарь. Шекспировские аллюзии в образе Ахава, полемика Меллвилла с учением Эмерсона о доверии к себе. Охота за китом – стремление человеческого сознания постичь Вселенную. Оценка Меллвиллом исторического прогресса: скепсис и фатализм. Образ Моби Дика: принципиальная безликость («пустотность»), множественность интерпретаций. Белый цвет – символ бессмысленности Вселенной. Судьба Меллвилла и его эпоса.

 Разрушение жанровой романной традиции в произведении (роман-миф, роман-притча, роман-путешествие). Функции «морского пласта» в романе и его связь с основным сюжетом. Способы создания символики в произведении (библейский пласт романа, центральный образ-символ кита, многозначность его трактовок; символика имен собственных, образ моря как выражение стихии и хаоса).

Концепция личности, представленная в романе, ее романтические корни (исключительный человек в исключительных обстоятельствах) и связь с идеей двоемирия.

Образная система произведения и его сюжет (противостояние капитана Ахава и кита, которое может прочитываться в библейской перспективе с проекцией на романтический богоборческий сюжет). Наличие двух сюжетов в произведении: внешний (связанный с конкретной историей) и внутренний (соотнесенный с библейской символикой). Выход к романной традиции ХХ века, предвосхищение некоторых черт романа-мифа. Причины популярности Мелвилла в двадцатом столетии («созданные Мелвиллом трагедии в большей степени касаются проблем метафизических и духовных, нежели экономических и социальных» - Ф.Маттисен).

УЧЕБНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

Учебная:

1. История зарубежной литературы XIX века. М., 2007.
2. Храповицкая Г.Н., Солодуб Ю.П. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский реализм. М., 2005.
3. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум. М., 2003.
4. Курдина Ж.В., Модина Г.И. История зарубежной литературы. Романтизм. М., 2010.
5. История зарубежной литературы. Под ред. Я.Н.Засурского. М., 1982. (Режим доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4302277)
6. Самарин Р.М. Зарубежная литература. М., 1987.
7. История всемирной литературы в 8 т. Т.6, 7. М., 1989, 1991. (Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp)

Немецкая литература

1. История немецкой литературы в 3 т. Под ред. А.Дмитриева. Т.2. М., 1986.
2. История немецкой литературы в 5 т. Под ред. Б.И.Пурищева, В.М.Жирмунского. Т. 3. М., 1966.
3. Пронин В.А. История немецкой литературы. М., 2007.
4. История западноевропейской литературы. Германия, Австрия, Швейцария. М., 2005.

Английская литература

1. Михальская Н.П., Аникин Г.В. История английской литературы. М., 1985.
2. История английской литературы. Под ред. И.И.Анисимова. Т. 2. Вып. 1-2. М., 1953-1955.
3. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. М., 2004.
4. Дьяконова Н.Я. Из истории английской литературы. СПб., 2001.
5. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. М., 1978.

Французская литература

1. История французской литературы. Под ред. Л.Г.Андреева. М., 1987.
2. Обломиевский Д.Д. Французский романтизм. М., 1947.
3. История французской литературы в 4 т. Т. 2. М., 1956.

Американская литература

1. История литературы США. В 5 т. Т. 2, 3. М., 1999-2000.
2. Самохвалов Н.И. Американская литература XIX века. М., 1964.
3. Литературная история Соединенных Штатов Америки. В 3 т. Т. 1, 2. М, 1977- 1978.
4. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968.

Художественная литература:

Шлегель Ф. Фрагменты

Новалис Генрих фон Офтердинген

Тик Л. Белокурый Экберт

Гофман Э.-Т.-А. Золотой горшок. Крошка Цахес

Блейк В. Книга Тель

Кольридж С.Т. Сказание о Старом Мореходе

Вордсворт У. Сонет, написанный на Вестминстерском мосту. Люси. Нас семеро. Желтые нарциссы

Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд Гарольда. Каин. Стихотворения: Хочу я быть ребенком вольным; Тьма; Она идет во всей красе; Прости; В день моего тридцатишестилетия

Скотт В. Айвенго

Шатобриан Р. Рене

Гюго В. Собор Парижской богоматери

По Э. Падение дома Ашеров. Низвержение в Мальстрем. Убийство на улице Морг. Стихотворения: Ворон; Аннабель Ли

Купер Дж.Ф. Пионеры

Стендаль Ф. Красное и черное

Бальзак О. Утраченные иллюзии. Отец Горио. Гобсек

Мериме П. Кармен. Локис. Двойная ошибка.

Флобер Г. Госпожа Бовари, Саламбо

Готье Т. Из сборника «Эмали и камеи» стихотворения: Симфония ярко-белого; Кармен; Искусство

Бодлер Ш. Из сборника «Цветы зла» стихотворения: Альбатрос; Соответствия; Продажная муза; Красота; Волосы; Падаль; Вампир; Кошка; Сплины; Жажда небытия; Лебедь; Старушки; Пейзаж; Эпиграф к осужденной книге; ПлаваньеИз сборника «Цветы зла» стихотворения: Альбатрос; Соответствия; Продажная муза; Красота; Волосы; Падаль; Вампир; Кошка; Сплины; Жажда небытия; Лебедь; Старушки; Пейзаж; Эпиграф к осужденной книге; Плаванье

Теннисон А. Леди Годива

Диккенс Ч. Домби и сын

Теккерей У. Ярмарка тщеславия

Россетти Д.Г. Безмолвный полдень

Гейне Г. «Когда тебя женщина бросит, - забудь…», «Лорелей», «Они мои дни омрачали…», «Я лег и спал - так сладко спал…», «Мне снились страстные восторги и страданья…», «В отрадном сне…», «Твой образ кроткий, неземной…», «Из слез моих много родится …», «Когда ты в суровой могиле…», Бедный Петер», «Гренадеры», «Раненный рыцарь», «На севере диком…»

Уитмен У. «Песня о топоре», «Пионеры! О пионеры!..» «О капитан, мой капитан!..», из цикла «Песня о себе» (1, 33, 40), «Я не доступен тревогам», «Рожденный на Поманоке», «О теле электрическом я пою…»

Мелвилл Г. Моби Дик

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген» как квинтэссенция романтического мироощущения

1. «Магический идеализм» Новалиса: реабилитация мифологического типа сознания. Взаимодействие символов и архетипов как сюжетообразующий принцип.
2. Вставные новеллы. Дробная композиция романа как отражение романтической установки на фрагментарность мышления.
3. Тема поэта и поэзии в романе. Новалис о преобразующей роли искусства и богоподобном статусе художника-творца.
4. «Генрих фон Офтердинген» как философский трактат. Вклад Новалиса в развитие натурфилософии Шеллинга и учения неоплатоников.

Литература

1. Новалис. Генрих фон Офтердинген // Избранная проза немецких романтиков: В 2 т. Т.1. М., 1979. С.205-337.
2. Тик Л. Окончание «Генриха фон Офтердингена» в изложении Людвига Тика // Избранная проза немецких романтиков: В 2 т. Т.1. М., 1979. С.337-343.

Критическая литература

1. Шульц Г. Новалис сам о себе. Екатеринбург, 1998.
2. Дмитриев А.С. Эстетический идеал Новалиса в романе «Генрих фон Офтердинген» // Вестник МГУ. Сер. 10, Филология. 1973. №1.

Задачи практического занятия:

1. Рассмотреть причины актуализации мифологического сознания в романтизме и проследить воплощение Новалисом идеи Ф. Шлегеля о создании поэтом собственной мифологии. Изучить разные версии толкования сказок-притчей, архетипа «голубого цветка» и других ключевых образов.
2. Проанализировать особенности композиции романа. Выявить соответствие полифоничности сюжета провозглашенной Ф. Шлегелем идее фрагментарности сознания.
3. Рассмотреть средоточие в «Генрихе фон Офтердингене» романтической концепции искусства, интерпретируемого в качестве «двигательной силы бытия». Раскрыть вневременное содержание образа поэта-пророка, ведущего за собой общество в «золотой век».
4. Представить роман в качестве философского манифеста, ставшего важной вехой в истории развития философской мысли. Исследовать корреляцию взглядов Новалиса с традицией неоплатонизма, а также с идеей Шеллинга о бытии как бесконечном становлении.

2. Миры Э.Т.А. Гофмана

(на материале новелл «Золотой горшок», «Крошка Цахес»)

1. «Сказки из новых времен» Гофмана. Причудливое смешение фантастики и обыденной жизни.
2. Архивариус или чародей? Амбивалентность (двуликость) героев Гофмана.
3. Филистеры – кто они? В чем, с точки зрения Гофмана, опасность примкнуть к «просто хорошим людям»?
4. Куда бежать от филистеров? Отношение Гофмана к романтическим идеалам.
5. Гофман и наше время: актуально ли романтическое видение мира в XXI веке?

Литература

Гофман Э.Т.А. Золотой горшок, Крошка Цахес, по прозванию Циннобер.

Критическая литература

1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С.463-537.
2. Сафрански Р. Гофман. М., 2005.

Задачи практического занятия:

1. Рассмотреть новаторство Гофмана в жанровой структуре новелл, принципы совмещения планов сверхреального, мистического и натуралистического.
2. Рассмотреть специфику субъектообразования в эстетике Гофмана. Проанализировать образы «двуликих» персонажей и ключевой для прозы романтика мотив метаморфизации.
3. Проанализировать трансформацию Гофманом традиционного стиля бидермейер и роль художественной детали в критике бюргерского мира.
4. Продемонстрировать эволюцию романтического мироощущения, на закате которого, в творчестве Гофмана, противопоставление действительности и идеала теряет свою однозначность – вслед за провозглашением идеала следует его разрушение через иронию.
5. Доказать возводимость теоретических постулатов литературных направлений XX века к романтической парадигме: «многочисленные «измы» двадцатого века – это по прямой линии потомки романтизма» (А.В. Карельский).

3. Вальтер Скотт – родоначальник жанра исторического романа

(на материале «Айвенго»)

1. Соотношение документальности и художественной реальности в романе. Взаимодействие исторических лиц (король Ричард, Робин Гуд) и вымышленных персонажей (Айвенго, Ровена).
2. Философия истории по В. Скотту. Движущие силы истории – народные массы или выдающиеся личности?
3. Мастерство воспроизведения исторического колорита. Функции художественной и речевой детали в романе «Айвенго».
4. Романтизм художественного мира В. Скотта и трансформация жанра в реалистическом романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

Литература

1. Скотт В. Айвенго.

2. Пушкин А.С. Капитанская дочка.

Критическая литература

1. Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988.
2. Бельский А.А. Английский роман 1820-х годов. Пермь, 1975.
3. Пирсон X. Вальтер Скотт. М., 1978.

Задачи практического занятия:

1. Проанализировать особенности историзма Скотта: скрещение «частной» и «общей» сюжетных линий, авторскую трактовку исторических лиц, соотношение преходящего и вневременного в проблематике романа «Айвенго».
2. Обсудить ключевой пункт художественной системы Скотта – вопрос о субъекте истории. Проследить, как менялось решение этого вопроса в ходе развития жанра исторического романа.
3. Изучить приемы воссоздания исторического фона эпохи в материальном (быт, одежда, архитектура и пр.) и речевом (диалектизмы, архаизмы) аспектах.
4. Доказать принадлежность «Айвенго» к романтической эстетике и сопоставить его с реалистическим романом А.С. Пушкина «Капитанская дочка», создававшимся с использованием разработок В. Скотта.

4. Поэма Дж.Г. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» – центральное произведение английского романтизма

1. Образ главного героя. Чайльд Гарольд - герой своего времени или вечный образ?
2. Соотношение эпического и лирического начал в поэме. Образ автора.
3. Панорама европейской жизни. Революционный пафос: свобода гражданская и свобода духовная.
4. «Чайльд Гарольд» и «Евгений Онегин»: подражает ли Пушкин Байрону или спорит с ним?

Литература

1. Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд Гарольда.
2. Пушкин А.С. Евгений Онегин.

Критическая литература

1. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории западноевропейских литератур. Л.,1978.
2. Великий романтик: Байрон и мировая литература. М., 1991.

Задачи практического занятия:

1. Выявить составляющие образа Чайльд Гарольда, сделавшие его эталоном романтического героя, «лишнего человека». Раскрыть актуальность образа в современной Байрону Европе и в наши дни.
2. Представить поэму как новаторский жанровый гибрид – гигантское лирическое стихотворение с мерцающим эпическим началом. Охарактеризовать образ автора.
3. Рассмотреть модель истории по Байрону и его политические предпочтения. Обсудить противоположные взгляды на проблему революционных преобразований общества.
4. Исследовать восприятие поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» А.С. Пушкиным и сравнить с ней его роман «Евгений Онегин», подражательный по форме, но полемичный по содержанию.

5. Роман В. Гюго "Собор Парижской Богоматери" с позиций романтического метода

1. Система персонажей романа как выражение этических воззрений автора. Роль образа Эсмеральды в расставлении нравственных акцентов.
2. Хронотоп романа. Образ Собора как модель мира и другие образы-символы.
3. Интерпретация финала: происходит ли реализация романтического идеала или его крушение?
4. Концепция исторического развития по Гюго. Роль судьбы как движущей силы истории. Есть ли ей альтернативы?
5. Посмотреть экранизацию «Горбун Собора Парижской Богоматери» 1939 года – дополняет ли фильм смыслы первоисточника или искажает?

Литература

Гюго В. Собор Парижской Богоматери.

Критическая литература

1. Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958.
2. Достоевский Ф.М. «Собор Парижской Богоматери» // Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973. С. 162-165.

Задачи практического занятия:

1. Рассмотреть выражение этического содержания произведения через организацию системы персонажей романа – линии взаимоотношений между ними, система двойников. Представить образ Эсмеральды в качестве зеркала, отражаясь в котором тот или иной персонаж обнаруживает свою истинную сущность.
2. Раскрыть специфику архитектоники романа и его композиционной организации, реализующейся посредством взаимодействия архетипических образов-символов. Проанализировать интертекстуальную составляющую образа Собора.
3. Сопоставить сюжетную модель романа с позициями романтической теории, доказав или опровергнув достижение романтического идеала в финале повествования (наличие счастливого конца).
4. Проанализировать соотношение демократической позиции Гюго (народ – движущая сила истории) с ключевым для романа понятием рока («ананке»). Изучить вопрос о личной (коллективной) ответственности человека за исторические перемены с точки зрения Гюго.
5. Сравнить идею Гюго с ее оригинальным прочтением романа режиссером У. Дитерле, выяснив насколько оно соответствует принципам художественной системы романтизма.

6. «Моби Дик, или Белый Кит» Г. Меллвилла –

главное достижение американской литературы

1. Трансформация Г. Меллвиллом жанрового кода морского романа. Эклектизм «Моби Дика», разноуровневая композиция.
2. Библейский «слой» романа: авторская версия пуританского мировоззрения.
3. Социальный «слой»: многонациональная команда «Пекода», межрасовая дружба Измаила и Квикега как модель американского общества.
4. Ахав, Измаил, Квикег – три ипостаси романтической личности.
5. Образ Моби Дика – интерпретации в разные исторические эпохи. Белый цвет как квинтэссенция концепции Вселенной по Меллвиллу.
6. Смысл финала романа. Полемика с учением трансценденталистов. Есть ли в общем трагическом настрое финала оптимистические нотки?
7. «Моби Дик» и общественно-культурная ситуация в США: почему в XIX веке детище Меллвилла оказалось предано забвению, а в XX веке востребовано?

Литература

Меллвилл Г. Моби Дик.

Критическая литература

1. Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. М., 1972.
2. Зверев А. Мелвилл и ХХ век // Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. М., 1982.

Задачи практического занятия:

1. Выявить жанровые особенности «Моби Дика», изучить взаимодействие нарративных уровней – научно-популярного, социального, философского, христианского. Представить реализацию последнего в виде набора библейских иносказаний и цитаций. Очертить круг социальных вопросов, рассматриваемых Меллвиллом.
2. Рассмотреть расклад Меллвиллом романтической личности на три составляющие – в образы Ахава, Измаила и Квикега. Проследить полемику руссоизма и романтизма в образе Квикега.
3. Рассмотреть исторически принятые и современную трактовки образа Белого Кита. Найти в них объединяющее начало, синтезировав многообразие версий в генеральный образ Вселенной. Изучить символику белого цвета.
4. Проследить полемику с тезисом трансцендентализма о доверии к себе к финале романа. Представить факт спасения Измаила как принципиальный выбор Меллвилла в пользу созерцательного типа сознания.
5. Изучить судьбу писателя и его эпоса в контексте историко-литературного развития США. Рассмотреть причины актуализации концепции Меллвилла в XX веке.

7. Художественный мир новелл Эдгара По

* **«Падение дома Ашеров»**

1. Образы-символы в новелле

2. Эмоциональный фон новеллы: соотношение серьезности и пародийности

3. В чем состоит смысл эпиграфа?

4. Традиции По в литературе «хоррор» XX века (Стивен Кинг, Дин Кунц и др.)

* **«Убийство на улице Морг»**

5. Образ Огюста Дюпена - первого детективного героя в истории литературы. «Наследники» Дюпена. В чем секрет популярности этого типа героев?

6. Особенности детективного жанра у Э. По. Как их трансформировала литература последующих поколений?

Литература

 По Э.А. Падение дома Ашеров, Убийство на улице Морг.

Критическая литература

1. Аллен Г. Эдгар По. М., 1984.
2. Бочоришвили Н.К. «Страшные» и «смешные» рассказы Э. По // Некоторые филологические аспекты современной американистики. М., 1978.
3. Нефедова Т. Некоторые особенности сюжетных ситуаций в новеллах Э. По // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1974.

Факультативно:

* Кинг С. Сияние.
* Кристи А. Убийство в «Восточном экспрессе».

Задачи практического занятия:

1. Изучить содержательные и формальные особенности новеллы «Падение дома Ашеров» как наиболее репрезентативной из «арабесок» По. Обсудить эпиграф новеллы.
2. Сопоставить художественный мир «арабесок» По и литературы ужасов XX века, очертив тенденции развития жанра.
3. Раскрыть специфику аналитических новелл По на материале «Убийства на улице Морг». Рассмотреть образ Огюста Дюпена.
4. Выявить преемственность детективной литературы наших дней по отношению к аналитическим новеллам По.

8. Ш.Бодлер «Цветы зла»

1. Общие особенности художественного мира книг «Цветы зла», ее композиция и хронотоп.
2. Романтический код в лирике Бодлера (принцип двоемирия) и его декадентская интерпретация (эстетика безобразного, сплин, пессимистический пафос, внимание к детали, «синестетические» образы).
3. Символизм лирики Бодлера: сонет «Соответствия». Реализация символистского принципа на уровне поэтики (особенности тропов в книге, ее метафоричность).
4. Влияние Бодлера на русскую поэзию рубежа веков. Бодлер в переводах Брюсова, Вяч.Иванова, М.Цветаевой.

Литература

Бодлер Ш. Цветы зла // Бодлер Ш. Стихотворения, проза. М., 1997.

Критическая литература

Обломиевский Д. Шарль Бодлер // Французский символизм. М., 1973.

Задачи практического занятия:

1. Определить основы новой картины мира в книге Бодлера через анализ художественной реальности, в ней воплощенной. Эта художественная реальность должна анализироваться через ее пространственно-временную локализованность, так как именно этот фактор играет существенную роль при выстраивании композиции книги.
2. Показать, что анализ хронотопа приводит к тому, что романтическое начало в лирике Бодлера связывается в первую очередь с концепцией романтического двоемирия, трансформированного в соответствии с декадентскими установками автора. Его мир исключительно конкретен, связан с вещами. Этот «материальный фактор» приводит к появлению антиэстетических мотивов в лирике поэта.
3. Доказать, что романтическое двоемирие и двойственность художественного пространства книги отражается и на ее поэтической семантике. Излюбленным средством становится метафора, которая призвана это двоемирие выражать на семантическом уровни (провести параллели с немецкими романтиками и русскими символистами).

9. Поэзия А.Теннисона

1. Баллада «Святой Грааль». Хронотоп, герой, сюжет и символика. Своеобразие обработки темы Святого Грааля Теннисоном. «Волшебница Шалотт» Теннисона и интерпретация сюжета в живописи прерафаэлитов (картины Д.Уотерхауса, У.Ханта).
2. Жанр элегии в творчестве А.Теннисона: «О да, когда-нибудь потом…», «Дом пуст. К чему мне тут стоять…», «Порой, мне кажется, грешно» (из цикла «In memoriam»).
3. Мифологическая и фольклорная тематика в лирике А.Теннисона («Кракен», «Улисс» (или «Тифон»), «Королева мая», «Леди Клер»).

Литература

1. Теннисон А. Волшебница Шалотт и другие стихотворения. М., 2007.
2. Теннисон А. Королевские идиллии. М., 2001.

Критическая литература

1. Рогов В.А. Английская поэзия // История всемирной литературы. Т. 7. М., 1991.
2. Володарская Л. Поэт викторианской эпохи // Теннисон А. Волшебница Шалотт и другие стихотворения. М., 2007.

Задачи практического занятия:

1. Проанализировать балладу «Святой Грааль» как типичное произведение из «артурианы». Эта баллада содержит в себе основные «приметы» художественного мира «Королевский идиллий». К этим чертам относится прежде всего специфика ее *хронотопа*: он организован по бинарному принципу, что предполагает наличие двух миров (мир мистический и мир реальный). С таким хронотопом связан и *тип героя*, который действует в балладе. Герой является подвижным, он пересекает границу, разделяющие два мира, что обусловливает особенности *сюжета* (путешествие). Эту же функцию выполняет и центральный символ баллады – символ «Святого Грааля», он «соединяет» два пространства, обеспечивает между ними связь.

В «Волшебнице Шалотт» обнаруживается такая же структура художественного мира (разделение на два пространства, сюжет «путешествия» - в данном случае плавания). Этот тип художественной реальности близок, с одной стороны, к романтическим исканиям (концепция двоемирия), с другой стороны, - он тяготеет к модернизму, где также силен романтический элемент. Отсюда такая популярность некоторых «артуровских» сюжетов в живописиси прерафаэлитов.

1. Определить главные особенности элегии Теннисона. Для этого необходимо, во-первых, дать определение самого жанра элегии, во-вторых, выявить черты этого жанра в предложенных стихотворениях поэта.
2. Показать своеобразие мифологической и фольклорной тематики в поэзии Теннисона. Здесь нужно выделить основные источники мифологической образности (античная мифология, «европейская» мифология). Доказать, что эти мифологические образы и сюжеты трактуются поэтом в викторианском ключе (моральная оценка, «осовременнивание» мифологических героев). Что касается фольклорного начала в лирике поэта, то здесь он ориентируется на традиции «озерной школы», что сказалось в обращении к жанровому типу баллады, в которой силен сюжетный элемент.

10. Поэзия Г.Гейне. «Книга песен»

1. Романтические мотивы в «Книге песен» Г.Гейне: хронотоп, тема сна, мотив путешествия, фольклорное начало, элегическая тематика стихотворений («Когда тебя женщина бросит, - забудь…», «Лорелей», «Они мои дни омрачали…», «Я лег и спал - так сладко спал…», «Мне снились страстные восторги и страданья…», «В отрадном сне…»).
2. Романтическая трактовка темы любви в разделе «Лирическое интермеццо» («Твой образ кроткий, неземной…», «Из слез моих много родится …», «Когда ты в суровой могиле…»).
3. Фольклорные образы и мотивы в разделе «Романсы» («Бедный Петер», «Гренадеры», «Раненный рыцарь»).
4. Особенности лирического героя «Книги песен». Влияние Гейне на русскую лирику XIX века (переводы стихотворения «Сосна стоит одиноко», сделанные Лермонтовым, Тютчевы и Фетом)

Литература

Гейне Г. Книга песен. М., 2009.

Критическая литература

1. Гугнин А.А. Генрих Гейне и его поэзия // Гейне Г. Избранный произведения. М., 1980. Гугнин А.А. Генрих Гейне и его поэзия // Гейне Г. Избранный произведения. М., 1980.

Задачи практического занятия:

1. Выявить комплекс романтических мотивов в «Книге песен» Г.Гейне. Показать их трансформацию в лирической системе поэта, связанную с пограничным положением Гейне в истории немецкой литературы (между романтизмом и реализмом), определить реалистический компонент лирики поэта.
2. Определить особенности любовной тематики книги. Показать своеобразие женского образа в стихотворениях Гейне, провести параллели с трактовкой женских образов в лирике немецкого романтизма (возлюбленная – существо иного мира), определить поэтические средства, с помощью которых создается образ возлюбленной (метафора, символы), обозначить связь темы любви смерти, объяснить ее.
3. Вычленить комплекс фольклорных образов и мотивов книги. Показать специфику их реализации (наличие сюжетного компонента, влияние жанра баллады и народной песни).
4. Описать образ лирического героя книги, показать его трансформацию в ее разных разделах, вычленить систему элегических романтических мотивов, связанных с образом лирического героя.

11. «Ванина Ванини» Ф.Стендаля: от романтизма к реализму

1. Романтические мотивы в новелле «Ванина Ванини»: образы главных героев и хронотоп.
2. Специфика конфликта новеллы.
3. Связь новеллы с романом «Красное и черное».
4. Традиции Стендаля в русской литературе.

Литература

Стендаль Ф. Ванина Ванини (любое издание).

Критическая литература

Реизов Б.Г. Стендаль // Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1969.

Задачи практического занятия:

1. Выявить основные способы создания характеров главных героев произведения. Герои являются романтическими персонажами (сильные и страстные характеры, психологическая «одномерность» в их обрисовке, что соотносится с концепцией «цельной» романтической личности). Хронотоп – «экзотический», «чужой» (ср. обращение Стендаля к «русской» теме в романе «Арманс»). Связь «итальянской» темы с революцией во Франции. Образ главного героя как трансформация образа романтического разбойника, его пограничное положение в социуме. Ванина как реалистический персонаж (углубленный психологизм, внутренняя раздвоенность героини, социальная детерминированность ее характера)
2. Определить двойственность ключевого конфликта новеллы (конфликт между гражданским долгом и любовью), показать, как этот конфликт решается главными героями.
3. Указать на общее смысловое ядро новеллы и романа: романтический страстный герой в центре повествования, мотив любви аристократки и плебея, трагическое разрешение конфликта. «Итальянская» тема в романе «Красное и черное».
4. Рассмотреть связь творчества писателя с русской литературой. Влияние на Л.Толстого («Пармская обитель»: изображение военных сцен в «Войне и мире»), «комплекс Наполеона» в русском реализме и способы его разрешения (типология романов «Красное и черное» и «Преступление и наказание» Достоевского).

12. «Салмабо» Флобера как исторический роман

1. Исторический фон и хронотоп романа, способы описания мира древности. Композиция романа.
2. Образная система романа. Любовный конфликт и его специфика.
3. Роль образов-символов в романе, их функция в развитии сюжета.
4. Связь творчества Флобера с русской литературой.

Литература

Флобер Г. Саламбо (любое издание).

Критическая литература

Реизов Б.Г. Флобер // Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1969.

Задачи практического занятия:

1. Выявить особенности пространственно-временного континуума. Для этого необходимо подвергнуть анализу вещный мир романа (культовый, военный, бытовой пласты). Детальное описание разного рода историко-культурных подробностей необходимо Флоберу для создания исторического духа эпохи. Сосредоточенность на культурном фоне приводит к особенностям композиции: она несколько растянутая (ср. композицию романа «Госпожа Бовари», где композиционно завязка также сдвинута).
2. Определить принципы создания образной системы. Она «поляризована» (Салмабо - Мато). Это поляризованость приводит к появлению любовного конфликта, специфика которого заключается в том, что любовное чувство не осознается героями и проецируется на религиозные архетипы.
3. Определить функции образов символов в романе. Они создают «двойной» сюжет произведения. Внешний сюжет развивающейся страсти проецируется на образы-символы, в результате чего любовь Саламбо и Мато предстает как противоборство между двумя богами, Танит и Молохом. Необходимо раскрыть функции такой проекции.
4. Выявить смысловые переклички между романом Флобера «Госпожа Бовари» и «Анной Карениной» Л.Тослтого (гендерная проблематика, оценка личности героини, трагический сюжет, психофизиологический детерминизм).

13. «Листья травы» У.Уитмена: освоение и перестройка поэтической системы романтизма

1. Тематика и проблематика сборника «Листья травы»
2. Художественное пространство и образ лирического героя.
3. Образная система сборника, лейтмотивы и ключевые символические образы книги. Особенности поэтики сборника
4. Вклад Уитмена в русскую литературную традицию (влияние Уитмена на поэзию Маяковского).

Литература

Стихотворения: «Песня о топоре», «Пионеры! О пионеры!..» «О капитан, мой капитан!..», из цикла «Песня о себе» (1, 33, 40), «Я не доступен тревогам», «Рожденный на Поманоке», «О теле электрическом я пою…»

Критическая литература

1. Засурский Я.Н. Жизнь и творчество У.Уитмена. М., 1955.

Задачи практического занятия:

1. Выявить своеобразие проблематики и тематики, показать, что в семантической системе сборника в единое целое сплетаются романтические и реалистические мотивы. От романтизма – мотивы силы, бунта, неистовства, гигантизма, противопоставления личности и толпы. Показать, что эта система мотивов переосмысляется в реалистическом ключе через проекцию на конкретную социально-политическую ситуацию в Америке.
2. Доказать, что художественное пространство сборника выстроено по романтическому принципу бинарности. Обычная действительность противопоставлена огромному «стихийному» космосу, в котором органично существует лирический герой сборника. Главная особенность образа героя заключается в его гиперболизации и гигантизме. Этот герой по своему существу является активным «революционным» романтиком, цель которого преобразить вселенную.
3. Определить основные поэтические особенности книги, раскрыть специфику метафор, определить функцию «каталогизации» образов, указать на некоторые лирические сюжеты предложенных стихотворений. Физиологизм его образов, обращение к урбанистической теме и свободный стих.
4. Провести параллели между творчеством Уитмена и дореволюционной поэзией Маяковского: образ лирического героя, активная позиция, бунтарство, романтизм, концепция мира и человека. Объяснить эти пересечения.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ

Экзаменационные вопросы:

1. Реализм и модернизм как две основополагающие художественные системы в развитии литературы XIX в.
2. Немецкий романтизм. Основные этапы развития.
3. Специфика французского романтизма.
4. Романтизм в Англии. «Озерная школа». «Лирические баллады» Вордсворта и Кольриджа как манифест новой поэтики.
5. Художественная антропология романтизма.
6. Философские предпосылки формирования романтизма, их связь с романтической поэтикой.
7. Жанр романтической поэмы в творчестве европейских романтиков.
8. Йенская школа и расцвет немецкого романтизма.
9. Гейдельбергская школа немецкого романтизма.
10. Концепция романтического двоемирия в произведениях немецких романтиков.
11. Реализм как основная художественная система второй половины XIX века.
12. Основные жанровые формы классического реализма
13. Реалистическая типизация, социальный детерминизм и концепция человека.
14. Роман как основной жанр реалистической литературы
15. Национальное своеобразие французского реализма XIX века. Параллельное существование и взаимодействие романтизма и реализма.
16. Литература США в 30-60 годы XIX века. Своеобразие литературного процесса и литературной ситуации.
17. Немецкая литература второй половины XIX века. Влияние социокультурной ситуации в стране на развитие литературы.
18. Группа «Молодая Германия»: эстетика и поэтика
19. Викторианство как социокультурный феномен. Влияние викторианского мировоззрения на творчество ведущих английский писателей-реалистов.
20. Творчество Новалиса. Роман «Генрих фон Офтердинген».
21. Творчество Гофмана: основные темы и мотивы. Принципы поэтики.
22. Произведение Кольриджа «Сказание о старом мореходе» как яркий образец романтической поэмы.
23. Творческий путь Байрона. «Паломничество Чайльд-Гарольда», ее основные поэтические принципы.
24. Главные темы и мотивы лирики Байрона.
25. Особенности английского романа начала 19 века и исторический роман В.Скотта.
26. Творческий путь Диккенса. Жанр романа воспитания в его творчестве.
27. «Ярмарка тщеславия» Теккерея как образец английского реалистического романа.
28. Постромантическая английская поэзия и прерафаэлиты**.** Поэтическое творчество Россетти.
29. Лирика Теннисона, основные темы и мотивы.
30. Трансформация жанра исторического романа в «Соборе Парижской богоматери» Гюго.
31. «Красное и черное» Стендаля как социально-психологический роман.
32. Творчество Флобера. Романы «Госпожа Бовари» и «Саламбо» (принцип историзма, способы создания характера, поэтика и символика).
33. «Человеческая комедия» Бальзака: основные принципы создания романного цикла и роль романов «Отец Горио» и «Гобсек» в «эпопее».
34. Драматургия и новеллистика П.Мериме.
35. Т. Готье и поэтическая школа «Парнас».
36. Символизм Ш.Бодлера в книге «Цветы зла»
37. Новеллистика Э.По: темы, мотивы и основные поэтические принципы. Роль романтизма в творчестве писателя.
38. Поэтика романа Мелвилла «Моби Дик»
39. Дж.Ф. Купер – основоположник жанра романа в американской литературе
40. Творческий путь Гейне и его «Книга песен».

Вопросы к зачету:

1. Реализм и модернизм как две основополагающие художественные системы в развитии литературы XIX в.
2. Немецкий романтизм. Основные этапы развития. Творчество Новалиса. Роман «Генрих фон Офтердинген».
3. Творчество Гофмана: основные темы и мотивы. Принципы поэтики.
4. Специфика французского романтизма.
5. Романтизм в Англии. «Озерная школа». Произведение Кольриджа «Сказание о старом мореходе» как яркий образец романтической поэмы.
6. Творческий путь Байрона. «Паломничество Чайльд-Гарольда», ее основные поэтические принципы.
7. Концепция романтического двоемирия в произведениях немецких романтиков.
8. Реализм как основная художественная система второй половины XIX века.
9. Основные жанровые формы классического реализма
10. Реалистическая типизация, социальный детерминизм и концепция человека.
11. Роман как основной жанр реалистической литературы
12. Викторианство как социокультурный феномен и творческий путь Диккенса.
13. Особенности английского романа начала 19 века и исторический роман В.Скотта.
14. «Ярмарка тщеславия» Теккерея как образец английского реалистического романа.
15. Лирика Теннисона, основные темы и мотивы.
16. Трансформация жанра исторического романа в «Соборе Парижской богоматери» Гюго.
17. «Красное и черное» Стендаля как социально-психологический роман.
18. Творчество Флобера. Романы «Госпожа Бовари» и «Саламбо» (принцип историзма, способы создания характера, поэтика и символика).
19. «Человеческая комедия» Бальзака: основные принципы создания романного цикла и роль романов «Отец Горио» и «Гобсек» в «эпопее».
20. Драматургия и новеллистика П.Мериме.
21. Т. Готье и поэтическая школа «Парнас».
22. Новеллистика Э.По: темы, мотивы и основные поэтические принципы. Роль романтизма в творчестве писателя.
23. Поэтика романа Мелвилла «Моби Дик»
24. Дж.Ф. Купер – основоположник жанра романа в американской литературе
25. Творческий путь Гейне и его «Книга песен».

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Сравнительный анализ новеллы «Кармен» Мериме и поэмы Пушкина «Цыганы».
2. Тема Наполеона в романах Стендаля и в русской литературе.
3. Гобсек Стендаля и Плюшкин Гоголя (сравнительный анализ героев).
4. Предметный мир в романе «Гобсек», его роль в создании характера главного персонажа.
5. Роль символики в «Госпоже Бовари» Флобера.
6. Романтизм как явление культуры.
7. Связи русского и западноеропейского романтизма.
8. Музыкальная тема в творчестве Гофмана.
9. Влияние Гофмана на развитие русской литературы (Гоголь Достоевский, Одоевский, Антоний Погорельский).
10. Романтическая поэма в творчестве Байрона и Пушкина
11. «Русская тема» в творчестве П.Мериме.
12. «Каменный гость» Пушкина и «Венера Ильская» Мериме.
13. Жуковский как переводчик западноевропейских романтиков.