

83.310)

И 64

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»**

Кафедра русского языка и культуры речи

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО КУРСУ «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 031600.62

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Нижегород 2012

Составители: Е.С. Савенкова, Л.Г. Шарина

УДК 808.2 (075.8)

ББК 81.2 (Рус. – 923)

Мировая литература и искусство: Методические рекомендации по курсу «Мировая литература и искусство» для студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» всех форм обучения / НГТУ; сост.: Е.С. Савенкова, Л.Г. Шарина. Н.Новгород, 2012. – 38 с.

В методических рекомендациях представлены сведения о содержании и структуре курса «Мировая литература и искусство»: темы лекционных и практических занятий, дайджесты лекций, вопросы и задания к художественным текстам, анализируемым на занятиях. В форме таблиц охарактеризованы основные понятия курса и иллюстрирующие их примеры художественных произведений. Приведены контрольные вопросы для экзамена (зачёта) и темы рефератов.

Методические рекомендации адресованы студентам направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» технического университета, преподавателям дисциплин «Мировая литература и искусство», а также всем интересующимся отечественной и зару

Научный редактор В.В. Фи

Редактор Э.Б. Абросимова

Подписано в печ. 23.01.2012

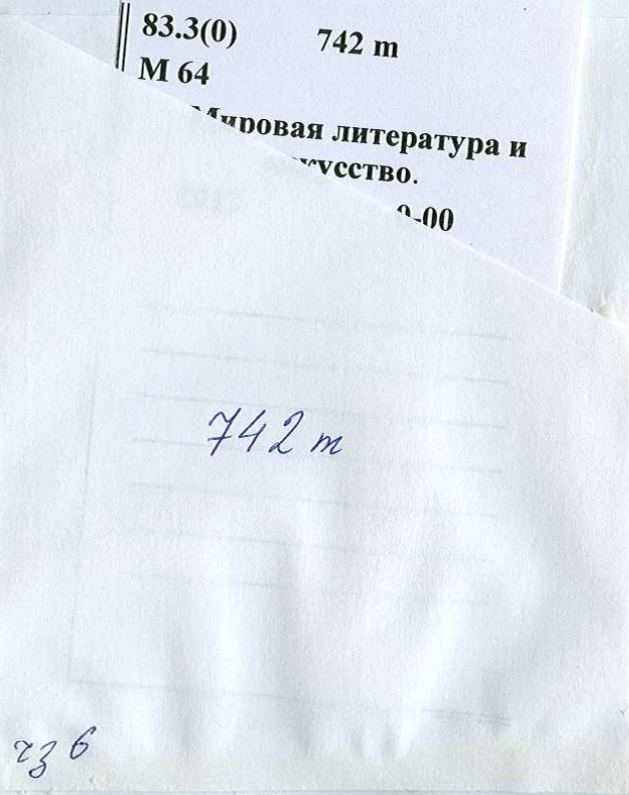
Бумага газетная. Печать офс

Уч.-изд. л. 2. Тираж 1000 эк

Нижегородский государстве

Типография НГТУ. 603950.

© Нижег

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
I. Основные понятия курса	7
II. Примерная тематика лекций.....	18
III. Краткая характеристика содержания лекционного курса и практических занятий.....	18
IV. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету).....	35
V. Перечень художественных произведений для обязательного прочтения.....	37
VI. Список рекомендуемой учебной литературы.....	37
VII. Темы рефератов.....	38

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель курса «Мировая литература и искусство» состоит в том, чтобы сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития мирового литературного процесса. Предметом изучения являются художественные произведения мировой литературы различных эпох – от древних времен до современности, причем особое внимание уделяется зарубежным (переводным) художественным произведениям, так как русская литература достаточно подробно изучается в рамках школьной программы.

При изучении данного курса студенты должны не только прочитать тот или иной художественный текст, но и уметь его проанализировать. А последнее, в свою очередь, предполагает знакомство с необходимым для квалифицированного анализа теоретическим аппаратом, включающим в себя прежде всего такие понятия, как литературный метод, литературное направление и жанр.

Разумеется, художественные произведения изучаются в контексте культурной и общественно-политической жизни той эпохи, в которую они были созданы. В то же время «магистральная линия» данного курса заключается в выявлении и анализе взаимодействия и взаимовлияния художественных произведений, в том числе в осознании специфики как индивидуальных стилей отдельных писателей, так и целых литературных направлений. Литературные переклички исследуются на различных «гранях» художественного произведения: это тематика, жанровые каноны, сюжеты, композиционные схемы, типы повествования и особенности повествовательной манеры, вечные образы, образ автора и т.д.

Поскольку изучение любого художественного текста проводится с учетом единства формы и содержания, студент должен уметь соотносить своеобразие идейно-тематического плана произведения с его жанрово-стилевыми особенностями. С этой целью на практических занятиях подробно рассматриваются именно произведения малых жанров (рассказ, притча, новелла и др.), дающие возможность их индивидуального и совместного «медленного» прочтения, тщательного анализа композиции, образной системы и лингво-стилистических черт.

Учебные задачи курса «Мировая литература и искусство» заключаются в следующем:

а) дать знания по основным тенденциям развития литературного процесса на протяжении веков;

б) в процессе изучения конкретных художественных произведений сформировать представление об идейно-творческой эволюции отдельных писателей, об особенностях их метода и стиля;

в) охарактеризовать важнейшие достижения литературоведческой науки, выявляя полемические точки зрения, а также учитывая возможность нового прочтения классики;

г) расширить познавательные возможности студентов, способствовать формированию их эстетического вкуса.

Цель методических рекомендаций – помочь студентам всех форм обучения в рамках данной дисциплины приобрести необходимые сведения, характеризующие определенный период развития литературы той или иной страны, научить воспринимать основные литературные факты на широком культурно-историческом фоне. Надеемся, что представленные здесь схемы и таблицы, отражающие жанрологические и характерологические особенности литературного процесса в различные эпохи, окажут неоценимую помощь в период подготовки к экзамену (зачёту).

Предлагаем следующий алгоритм использования данных методических рекомендаций.

В первую очередь студент должен ознакомиться со списком литературы для обязательного прочтения, списком рекомендуемой учебной литературы, в котором представлены как научно-справочные источники (словари, энциклопедии), так и учебные пособия, характеризующие тот или иной период в истории мировой литературы.

Следующим этапом работы является знакомство с примерной тематикой лекций.

Безусловно, очень важен III раздел методических рекомендаций, в которой подробно раскрывается содержание предусмотренных учебной программой лекций и практических занятий по предмету. Знакомство с каждым из этих дайджестов дает возможность студенту прийти на занятия наиболее подготовленным. Поэтому особое внимание следует обратить на указанный в начале каждого дайджеста активизируемый понятийный аппарат, то есть на те понятия и термины, которые изучались прежде и поэтому должны присутствовать в фоновых знаниях студента. Возможно, что-то из изученного придется повторить самостоятельно, чтобы эффект от прослушанной лекции был максимальным. В конце дайджеста названа форма отчетности студента, другими словами – форма контроля преподавателя за степень усвоенности студентом учебного материала. Традиционными формами отчетности являются конспект лекций, проверяемый преподавателем, и тестирование, которым завершается изучение каждой темы. Кроме этого, в рамках практических занятий студентам предлагается подготовить устные сообщения. Творческая работа студента предполагает письменный анализ сонета (по выбору), написание эссе, филологический анализ текста, сопоставительный анализ двух произведений одного жанра.

Итоговой работой по курсу является реферат, работа над которым требует от студента знакомства с художественным текстом, с литературоведческой, учебной, справочной, а иногда и с лингвистической литературой. Как правило, реферат не носит обзорный характер, а предполагает подробный литературоведческий (филологический) анализ текста (текстов). В большинстве случаев процесс работы над рефератом завершается его публичной защитой, предполагающей ответы на вопросы и последующее обсуждение.

Итоговой формой отчетности является экзамен (зачёт), который проводится в устной форме. В связи с этим в методических рекомендациях дан перечень контрольных вопросов, традиционно выносимых на экзамен (зачёт).

В заключение заметим, что знакомство с перечнем лекций и их кратким содержанием, со списком литературы (как обязательной, так и учебной), а также с контрольными вопросами обязательно для студентов, обучающихся без отрыва от производства или по индивидуальному графику.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА

Литературный процесс – историческое движение мировой художественной литературы, характеризующееся развитием литературных жанров и сменой литературных форм в результате взаимодействия и борьбы литературных направлений, течений.

Литературное направление – единство наиболее существенных духовно-эстетических принципов и установок ряда писателей, используемых ими художественных средств.

Литературное течение – поэтическая группировка, отмеченная большим или меньшим единством приемов художественного оформления у входящих в нее писателей.

Литературное произведение – плод единого авторского замысла, реализованного в тексте.

Литературный род –

- 1) группа жанров, обладающих сходными и при этом доминирующими структурными признаками;
- 2) ряд литературных произведений, сходных по типу своей речевой организации и познавательной направленности на объект или субъект, или сам акт художественного высказывания;
- 3) дифференциация важнейших, постоянно воспроизводимых вариантов структуры литературного произведения.

Литературный жанр – исторически складывающийся и развивающийся тип литературного произведения, принадлежащего к тому или иному литературному роду.

Таблица 1

РОДЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Аспекты сопоставления	ЭПОС	ЛИРИКА	ДРАМА
1	2	3	4
Определение	Род художественной литературы, изображающий события, внешние по отношению к автору и удаленные по времени от момента повествования	Род художественной литературы, изображающий отдельные состояния, определенные моменты в жизни, собственное «я» поэта	Род художественной литературы, характеризующийся диалогической формой и предназначенный для постановки на сцене
Предмет изображения	Какие-либо действия, события, представленные как свершившиеся в прошлом	Внутренний мир человека в его движении, процесс размышления и внутренних переживаний лирического героя	Действия, поступки действующих лиц, разворачивающиеся в настоящем времени
Присутствие образа автора, повествователя	Выражение авторской позиции в своеобразном повествовательном монологе, в системе образов	Выражение мыслей, чувств, переживаний автора через образ лирического героя	Выражение авторской позиции через реплики, поступки героев. Вспомогательный, эпизодичный, характер авторской речи (ремарки, афиша)
Степень объективности изображения и речевая форма	Объективное изображение жизни через события, повествование от 3-го лица	Субъективное отображение жизни через чувства, переживания лирического героя от 1-го лица; внутренний монолог, в стихотворной форме	Стремление к объективному изображению жизни через столкновения и взаимодействие героев; цепь диалогических реплик и монологов персонажей
Герой	Законченный характер или тип, действующий в различных жизненных обстоятельствах	Лирический герой (часто отражающий авторское «я», но не тождественный автору), высказывающий свои или «чужие» мысли, чувства, настроения	Законченный характер или тип, действующий в различных жизненных обстоятельствах
Основа сюжета. Событийность	Сочетание разнообразных действий, событий и положений	Развитие чувства, движение настроения; часто внешняя бессобытийность	Максимальная концентрация событий, доведение действия до предельной напряженности; интрига

Окончание табл. 1

1	2	3	4
Жанры	Рассказ Притча Сказ Повесть Роман Утопия Антиутопия Хождение Хроника	Баллада Гимн Дума Ода Песня Романс Элегия Эпиграмма	Трагедия Комедия Драма Мелодрама Интермедия Историческая хроника
	Эпопея	Лиро-эпические жанры	
	Былина Поэма Экспромт Роман в стихах		

Таблица 2

ЖАНРЫ АНТИЧНОЙ ДРАМАТУРГИИ

Аспекты сопоставления	ТРАГЕДИЯ	ДРАМА	КОМЕДИЯ
1	2	3	4
Определение	Драматический жанр, в основе которого лежит напряженный, непримиримый конфликт между человеком и обществом, заканчивающийся гибелью главного героя	Драматический жанр, в основе которого острый конфликт бытового характера, так или иначе разрешимый	Драматический жанр, изображающий смешные характеры и / или жизненные положения
Цель	Пробуждать у зрителей сострадание и страх. Катарсис	Пробуждать у зрителей сопереживание	Вызывать у зрителей смех
Типичные образцы	Софокл «Эдип-царь»	Еврипид «Медя»	Аристофан «Облака»
Темы	Война, борьба с Роком	Семейные отношения	Борьба с Роком, решаемая в пародийном ключе; семейные отношения
Герой	Исключительный герой (мифический герой, царь, военачальник) с негибаемой волей	Противоречивая (не «исключительная») личность, с ее слабостями и сильными сторонами	Обыкновенный человек с неким изъяном в характере (гордец, купец), героиней (старик отец, легкомысленный юноша, хитрый раб, прихлебатель)

Окончание табл. 2

1	2	3	4
Композиция. Специфика финала	Перипетии от лучшего к худшему. Нарастание действия до катастрофы с финальной смертью или изгнанием главного героя	Перипетии от лучшего к худшему без обязательной смерти главного героя в финале	Перипетии от худшего к лучшему, набор комических ситуаций (уловок, случайностей и недоразумений), завершающийся счастливым финалом (свадьбой)
Интрига	Глубокая психологическая борьба воли героя с волей судьбы, богов	Психологическое противостояние характеров героев	Борьба положительных героев против отрицательных героев
Средства воздействия на зрителя	Трагическая ирония Апория (логическое противоречие) Узнавание-катастрофа	Сильные сценические эффекты (изображение преступления, безумия, т.д.) Элементы комедии (ссоры, перепалки)	Карикатура Гротеск Каламбуры Гипербола Пародия Травестия Буффонада
Генезис	Ритуальное богослужение. Дифирамбы, т.е. хоровые песнопения, посвященные богу Дионису	«Синтез» трагедии и комедии – т.н. средний жанр	Шутливые шествия с разгульными песнями и плясками. Ямбическая обличительная поэзия

Таблица 3

ЖАНРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Род	КЛЕРИКАЛЬНАЯ (ЦЕРКОВНАЯ) ЛИТЕРАТУРА	ГОРОДСКАЯ (НАРОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА	КУРТУАЗНАЯ (РЫЦАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
1	2	3	4
Эпос	Проповедь жития святых («Житие Св. Алексея») Духовные письма («Послания Апостолов») Видение («Диалоги чудес» папы Григория Великого)	Фабль / шванк / новелла («О бедном торговце») Животный эпос («Роман о Лисе») Народный эпос («Песнь о Нибелунгах») Бестиарий («Физиолог»)	Рыцарский роман («Роман о Тристане и Изольде»)
		Аллегорический роман («Роман о Розе»)	

Окончание табл. 3

1	2	3	4
Лирика	Духовная поэзия (поэзия вагантов)	Жеста (chansons de geste – песнь о деянии) («Детство Сиды»)	Кансона (песня о любви) Альба (песня об утренней заре и разлуке влюбленных) Тенсона (диалог поэтов на темы литературы, философии, морали и др.) Пасторела (песня пастушки и рыцаря) Баллада (плясовая песня) Сирвента (прославление сюзерена)
Драма	Литургическая драма («Игра об Адаме»)	Бытовая сценка Фарс («Мальчик и слепой») Миракль («О Роберте-дьяволе») Мистерия («Мистерия Ветхого завета»)	
	Полулитургическая драма («Сотворение Евы»)		

Таблица 4

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС

ПРОИСХОЖДЕНИЕ	ПРОИЗВЕДЕНИЕ	ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ
Англо-саксонский	«Беовульф» (11 в.)	Преобладание сказочно-мифического и языческого начал
Исландский	«Старшая Эдда» (9-11 вв.)	
Немецкий	«Песнь о Нибелунгах» (13 в.)	Преобладание феодального сознания; небольшой элемент сказочности
Французский	«Песнь о Роланде» (12 в.)	Близость к фактам реальной истории; практическое отсутствие сверхъестественного начала
Испанский	«Песнь о Сиде» (12 в.)	

Таблица 5

**ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Род	РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ	ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ	ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Эпос	Роман- утопия (Т. Мор «Утопия») Городская новелла (Д. Боккаччо «Декамерон») Прозометрия (А. Данте «Новая жизнь»)	Сатирический роман (Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль») Иронический панегирик (Э. Роттердамский «Похвала глупости») Публицистика и философская проза Мишель де Монтень («Опыты») Пасторальный роман (Ф. Сидни «Аркадия»)	Плутовской роман (А.Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны»)
Лирика	Сонет (Петратка «Сонеты на жизнь и смерть донны Лауры») Сатирическая поэма (С. Брант «Корабль дураков»)		
Драма		«Комедия масок» (comedia dell'arte) Философско-психологическая драма (К. Марло «Трагическая история доктора Фауста»)	Историческая хроника (У. Шекспир «Генрих VIII») Фантастическая трагикомедия (У. Шекспир «Буря») Комедия нравов (Б. Джонсон «Варфоломеевская ярмарка»)

Таблица 6

ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА ЛИТЕРАТУРЫ КЛАССИЦИЗМА*

Род	ВЫСОКИЕ ЖАНРЫ	СРЕДНИЕ ЖАНРЫ	НИЗКИЕ ЖАНРЫ
Эпос	Эпопея		Памфлет Письма Роман**
Лирика	Ода Героическая поэма	Элегия Эклога	Сатира Басня Эпиграмма Песня
Драма	Трагедия	Драма Мелодрама	Комедия

Примечания:

* Данная система подробно изложена в «теории трех штилей» М.В. Ломоносова. Во французской классификации А. Фелисьена отсутствует понятие «средние жанры».

** Н. Буало трактует роман как низкий жанр. В то же время психологический роман является неканоническим жанром и выпадает из классицистической иерархии.

Таблица 7

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ XVII-XVIII вв.

Характеристика	БАРОККО	КЛАССИЦИЗМ	РОКОКО	СЕНТИМЕНТАЛИЗМ
1	2	3	4	5
Определение	Литературное направление, провозглашавшее неразличение реальности и иллюзии (XVII в.)	Литературное направление, провозглашавшее строгое соблюдение норм и правил написания художественного произведения, отражение жизни в идеальных литературных образах (XVII-XVIII вв.)	Литературное направление, провозглашавшее утончённое изящество, повседневной светской жизни, лишённое каких-либо гражданских мотивов (XVIII в.)	Литературное направление, провозглашавшее культ естественного чувства и природы, с элементами патриархальной идеализации (XVIII в.)
Цель, предназначение	Волновать и удивлять читателя	Поучать читателя, развлекавая	Помочь читателю проникнуть в интимную психологию частного человека	Реабилитировать в сознании читателя чувствительность (сентиментальность) «естественного» человека
Основные принципы	Книжность Театральная демонстративность Избыточность изобразительных средств Аллегоризм Контрастность Динамичность образов	Ориентация на античные каноны Рационализм («декартовские принципы») Преобладание долга над чувствами Принцип правдоподобия Правило трех единств Гражданский пафос Четкость моральных и эстетических оценок	Категория «интимного» Гедонизм Компромиссная мораль Лояльное отношение к человеческим слабостям Фрагментарность в развитии фабулы Фривольность Беззаботность	Демократизм в изображении героев, принадлежащих третьему сословию Отрицание пользы цивилизации и прогресса Сочетание чувствительности и иронии, меланхолии и игры

1	2	3	4	5
Характерные темы	Сны, лицо и маска, иллюзия Трагическое разочарование человека в мире	Античная мифология История	Повседневная частная жизнь человека Раскрытие скандальной правды во взаимоотношениях героев, «срывание покровов»	Деревенская жизнь Общение человека с природой
Особенности поэтического языка	Вычурный аристократический язык с его напыщенной риторикой, каламбурами	Простой и лаконичный язык	Непринужденная повествовательная манера	Язык, воплощающий причудливое, ассоциативно-хаотическое развитие авторской мысли
Система жанров	Послания Пасторальная поэзия Драматические пасторали Пасторальный роман Философско-дидактическая лирика Сатирическая, бурлескная поэзия Комический роман Трагикомедия Эмблема	Иерархическая система «высоких» и «низких» жанров*	«Легкая галантная поэзия» Поэма Волшебные сказки Фантастическая повесть Комедия масок Социально-психологический роман Мелодрама Фьяба (сказка для театра)	Идиллия «Кладбищенская поэзия» Драма Психологический роман Сентиментально-юмористический роман Готический роман

Примечание: Перечень жанров дан в таблице № 6.

СМЕНА ЛИТЕРАТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Направления	ОСНОВНОЙ КОНФЛИКТ	КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ	ДОМИНИРУЮЩИЙ РОД	ХАРАКТЕРНЫЙ ЖАНР
Классицизм	Между чувством и долгом	Человек разумный	Драма	Ода
Романтизм	Между идеалом и действительностью	Человек чувствительный	Лирика	Баллада
Реализм	Между характером и обстоятельствами	Человек социальный	Эпос	Очерк
Модернизм и постмодерн	Между человеком и абсурдным миром; проблема отчуждения	Разрушение традиционной модели персонажа	Разрушение традиционной жанровой системы, создание «гибридных» жанров (роман-лексикон, роман-притча)	

МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аспекты	МОДЕРНИЗМ	ПОСТМОДЕРНИЗМ
Определение	Совокупность эстетических школ и течений конца XIX — нач. XX в., характеризующихся разрывом с традициями реализма и других предшествующих художественных направлений	Явление в искусстве и литературе второй половины XX в., пришедшее на смену модернизму и вступающее в полемику с традиционными и доньше существующими в литературном процессе направлениями
Художественная цель	Отражение реальности сквозь призму художественного видения автора	Отражение реальности сквозь призму предшествующей художественной литературы
Концепция мира и личности	Трагическое самоощущение человека в отчужденном обществе	Ироничное, безэмоциональное отношение человека к миру «однодневки», «фальшивки»
Приемы поэтики	Новый поэтический язык Поэтика намека Недосказанности	Интертекстуальность Самочитирование Игра с читателем
Форма произведения	Последовательная, завершенная	«Антиформа» (прерывистая, открытая)
Адресат (читатель)	Элитарный читатель-интеллектуал	Двухадресность (неразличение элитарного и массового читателя)

Таблица 10

ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Жанры	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ	ПРИМЕРЫ
1	2	3	4
Рассказ	Малый эпический жанр, в основе сюжета которого какой-либо эпизод, жизненный случай из жизни героя	Кратковременность изображаемых событий Замкнутость (четкие границы: начало и конец эпизода) Малое число действующих лиц Емкость детали Глубина подтекста	И.Тургенев «Бежин луг» Е.Замятин «Ловец человеков» Э.По «Рукопись, найденная в бутылке» А.Чехов «Человек в футляре»
Притча	Малый эпический жанр, небольшой рассказ, содержащий моральное или религиозное поучение, выраженное в иносказательной, аллегорической форме	Дидактическая идея Тяготение к глубинной «премудрости» религиозного или моралистического характера	«Притчи Соломона» Саади «Гулистан»
Литературный сказ	Жанр, генетически связанный с фольклором, в котором повествование ведется в форме бытовой речи	Иллюзия самостоятельности героя-рассказчика Воссоздание черт социально-бытовой, национальной и индивидуальной характеристики персонажа	Н.Лесков «Очарованный странник» С.Черный «Солдатские сказки» П.Бажов «Серебряное копытце»
Новелла	Небольшой по объему эпический жанр, разновидность рассказа, в котором изображается необычное происшествие из жизни отдельного человека или нескольких лиц или анекдотический случай с неожиданной развязкой	Острый, захватывающий сюжет Драматизм Неожиданная концовка Отсутствие подробных бытовых, историко-этнографических описаний	А.Пушкин «Пиковая дама» И. Бунин «Легкое дыхание» Г. Де Мопассан «Пышка» В. Ирвинг «Сонная лошадина»
Повесть	Эпический жанр, более сложный по характеру развития действия, чем рассказ, но менее развернутый, чем роман	Неторопливость, эпичность повествования Стремление не «изобразить», а «поведать» о событиях в объективно-безличной манере	А.Пушкин «Капитанская дочка» И.Тургенев «Вешние воды»

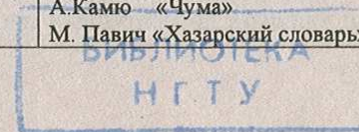
Окончание табл. 10

1	2	3	4
Роман	Эпический жанр большой формы, раскрывающий историю нескольких, иногда многих человеческих судеб на протяжении длительного времени; делится на два типа: 1) внешнего действия, в основе сюжета которого приключения и интриги. 2) внутреннего действия, в основе которого – изображение психологического состояния героя	Передача глубоких и сложных жизненных процессов Изображение частной, индивидуально-биографической жизни человека в динамике, становлении, эволюции, в сложных, конфликтных отношениях героя с окружающим миром	Г.Флобер «Мадам Бовари» Т.Манн «Волшебная гора» И. Тургенев «Дворянское гнездо» И. Бунин «Жизнь Арсеньева» В. Гюго «Отверженные»
Роман-эпопея	Разновидность романа, с особой полнотой охватывающая исторический процесс в многослойном сюжете, включающем многие человеческие судьбы и драматические события народной жизни	Расширение масштабов романа: осмысление жизни частного человека на перепутьях истории	Л.Толстой «Война и мир» М.Шолохов «Тихий Дон» А. Толстой «Хождение по мукам»

Таблица 11

ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ ЖАНРА РОМАНА

Эпоха или направление	ЖАНР	ПРИМЕРЫ
Средневековье	Рыцарский роман	«Роман о Тристане и Изольде»
Эпоха Возрождения	Утопический роман Плутовской роман	Т.Кампанелла «Город солнца» А. Лесажа «Хромой бес»
Эпоха Просвещения	Социально-бытовой роман Психологический роман	Т. Смоллет «Приключения Родрика Рэндома» Ж.-Ж. Руссо «Исповедь»
Романтизм	Готический роман Исторический роман	Ч. Р. Мэтьюрин «Мельмот-скиталец» В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
Реализм	Социально-психологический роман («роман карьеры») Роман-эпопея Роман в стихах Сатирический роман (роман-памфлет)	Стендаль «Красное и черное» Л. Н. Толстой «Война и мир» А.С. Пушкин «Евгений Онегин» Г. Манн «Верноподданный»
Модернизм, Постмодернизм	Модернистский роман (роман-миф) Новый роман Роман-притча Роман-лексикон	Д. Джойс «Улисс» Н. Саррот «Золотые плоды» А. Камю «Чума» М. Павич «Хазарский словарь»

II. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ

1. Введение. История литературы как наука.
2. Литература античности, ее традиции в литературной процессе XX в.
3. Литература эпохи Средневековья.
4. Литература эпохи Возрождения.
5. Литература эпохи Просвещения.
6. Романтизм в истории мировой литературы.
7. Реализм в истории мировой литературы.
8. Литература XX в. Модернизм.
9. Литература рубежа XX-XXI вв. Постмодернизм.

III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Лекция № 1

Тема: **Введение. История литературы как наука**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- ПОЭТИКА
- МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
- НАПРАВЛЕНИЕ
- ТЕЧЕНИЕ
- ЖАНР

Активизируемый понятийный аппарат: *культура, литература, искусство, критика, методы исследования, стиль, анализ, миф, художественный стиль*

План лекции

1. Цели и задачи курса.
2. Теоретические основы истории литературы. Литература как часть культуры и искусства, как вида искусства. Общее с другими видами искусства.
3. Специфика литературы. Отличие литературы от других видов искусств. Её способность создать в сознании человека воображаемые миры; способность передавать умственную деятельность человека; способность в основном сохранять свое содержание. Оперирование эмоционально окрашенными понятиями на уровне слова; оперирование идеями на уровне текста; оперирование художественными средствами на уровне слова, предложения и текста.
4. История литературы как наука. Источники науки о литературе: легенды, поэтика, литературная критика. Основные признаки науки в истории литературы: мировой литературный процесс как предмет изучения; сравнительно-

исторический, биографический, исторический и др. методы исследования; направление, течение, жанр, стиль как ключевые категории анализа литературного произведения.

5. Основные категории истории литературы. Литературный процесс. Литературный факт. Жанр. Направление. Течение. Стиль.

6. Возникновение художественной словесности. Миф. Ритуал. Сказка. Эпос.

Форма отчетности студента. *Тестовые задания, конспект лекции.*

Лекция № 2

Тема: **Литература античности, ее традиции в литературном процессе XX в.**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- АНТИЧНОСТЬ
- МИФОЛОГИЯ
- ЭПОС
- ТРАГЕДИЯ
- КОМЕДИЯ
- ДРАМАТУРГ
- ТЕАТР
- РЕЖИССЕР
- ДРАМА
- МИЗАНСЦЕНА

Активизируемый понятийный аппарат: *жанр, миф, лирика, басня, филология, диалект, тема, идея, средства выразительности, трагедия, комедия, конфликт, новаторство, интерпретация, тема, идея*

План лекции

1. Античная мифология. Характеристика понятия «античность». Античный период древнегреческой литературы. Римский миф. Мифология как основа античной литературы.
2. Жанры древнегреческой литературы. (См. табл.1,2) Эпос. Лирическая поэзия. Басня. Трагедия. Комедия. Филология. Древнегреческий язык: особенности существования.
3. Гомеровский эпос. (См. табл.10) «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники древнегреческой культуры. Историческая основа и время создания поэмы «Илиада». История открытия археолога Генриха Шлимана. Мифологическая основа поэмы. Своеобразие эпического мировоззрения и стиля автора поэмы.

4. Древнегреческий театр. Возникновение театра. Театральные состязания в честь бога Диониса. Устройство древнегреческого театра. Роль хора. Древнегреческий театр в сопоставлении с современным театром. «Отец трагедии» Эсхил. Творчество Софокла. Трагедия «Царь Эдип»: основной конфликт, возможные интерпретации. (См. табл.2) Художественное новаторство Софокла в изображении человека. Творчество Еврипида. «Медея» как психологическая драма. (См. табл.2) Новаторство Еврипида. Образ Медеи как новый тип героя; новый тип конфликта и его возможные интерпретации; появление сложного характера, его динамическое развертывание; тонкость психологической мотивировки поступков героев; появление темы любви; зарождение социально-бытовой драмы.

5. Античность и современность: традиции античности в современной литературе.

Форма отчетности студента. *Тестовые задания, выступления студентов, конспект лекции.*

Практические занятия № 1 - 2

Тема: **Древнегреческая трагедия. Софокл «Царь Эдип»**

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы отличительные черты древнегреческой трагедии? (См. табл.2)
2. Для чего она предназначалась?
3. Каким образом был устроен древнегреческий театр? Сравните его с современным театром:
 - что отличает драматурга Древней Греции от современного?
 - существовала ли профессия режиссера в древнегреческом театре?
 - что роднит современных актеров с античными, а что их отличает?
 - каким образом был устроен древнегреческий спектакль?
4. С чего начинается сюжет трагедии Софокла «Царь Эдип»?
5. Чем напуганы фиванцы?
6. Почему Эдип надеется на помощь слепого прорицателя Тиресия?
7. Как происходит психологическая подготовка зрителя к вспышке гнева Эдипа по отношению к Тиресию?
8. Можно ли оправдать такое поведение Эдипа?
9. Как в поведении Иокасты проявляется её отношение к пророкам?
10. В какой момент трагедия достигает кульминации? Каков её финал?
11. Почему Софокл постоянно оттягивает развязку действия?
12. В чем вина Эдипа? За что он расплачивается?
13. Почему противоречие между его волей и его судьбой является неразрешимым?
14. Кто главный персонаж в пьесе Софокла?

15. Почему, на ваш взгляд, в истории мировой литературы именно Софокл считается типичным представителем художественного стиля в литературе?

Тема: **Древнегреческая трагедия. Еврипид «Медея»**

Вопросы для обсуждения.

1. Существует мнение, что Еврипид стал разрушителем трагедии как жанра. Проследить это можно на одной из самых знаменитых его трагедий - «Медея». К какому мифу восходит сюжет «Медеи»?
2. Что лежит в основе сюжета произведения?
3. Почему Еврипид сделал из Медеи красноречивую умницу-софистку?
4. В чем в изображении характера человека Еврипид пошел дальше по сравнению с Софоклом?
5. В чем особенности языка трагедии? Какие черты приданы Еврипидом трагедии, которые смогли изменить ее облик и превратить в характерную драму?

Тема: **Древнегреческая лирика. Сапфо, Алкей, Анакреонт, Алкман, Пиндар**

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите специфические особенности лирики как рода литературы. (См. табл.1) В чем заключается особенность античной лирики?
2. Что отличает хоровую лирику от сольной?
3. Какова основная тематика лирических произведений?

Лекции № 3

Тема: **Литература эпохи Средневековья**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
- ХРИСТИАНСТВО
- КЛЕРИКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
- ПОЭЗИЯ ВАГАНТОВ
- РЫЦАРСКИЙ РОМАН

Активизируемый понятийный аппарат: *эпоха, жанр, эпос, образ, аллегория, разговорный стиль, рифма, готический стиль, язычество, канон*

План лекции

1. Общая характеристика феномена «средневековье» как эпохи утверждения и торжества христианской веры. Основные темы произведений средне-

вековых авторов. Периодизация средневековой культуры. Влияние на средневековую культуру мусульманской культуры. «Божественная комедия» Данте.

2. Представление средневекового человека о мире. Символизм средневекового мышления. Литература средневековья как отражение средневековой картины мира: понимания времени, пространства, души, отношения земного мира и сакрального.

3. Основные литературные жанры. (См. табл.3) Клерикальная литература. «Видение Тнугдала» как один из источников «Божественной комедии» Данте. Поэзия вагантов. Рыцарская литература. Система поэтических жанров трубадуров. Тема «дальней любви» в легенде князя Джауфре Рюделя. Рыцарские романы: новые герои; личные мотивы совершения подвигов; проявление позиции автора. Легенда о Тристане и Изольде. Героический эпос.

4. Памятники героического эпоса. (См. табл.1,4) «Песнь о Нибелунгах» и «Песнь о Роланде» как образцы европейского средневекового эпоса. «Песнь о Роланде»: историческая основа и ее отражение в произведении. Идейный замысел: борьба христианского и мусульманского мира и особая роль Франции в ней.

5. Возникновение городской литературы. Жанры городской литературы: житийная литература, эпос, фаблио (Франция), шванки (Германия). Высокий вариант эпоса: аллегорическая поэма («Роман о Розе»). Низкий вариант эпоса: сказание о животных («Роман о Лисе»). Французское фаблио «Завещание осла». (См. табл.3)

6. Средневековый театр.

7. Общая характеристика древнерусской литературы. Время зарождения литературы на Руси. Понятие литературного этикета. Зависимость стиля в литературе от предмета повествования. Неявное авторское начало в древнерусской литературе. Основные жанры древнерусской литературы: житие, проповедь, летопись, слово, поучения. (См. табл.3) Герой литературы Древней Руси и особенности его изображения: отсутствие психологизма, герой как социальный тип феодального общества.

Форма отчетности студента.

Тестовые задания. Конспект лекций.

Практическое занятие № 3

Тема: **Средневековый эпос. Песнь о Роланде**

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите специфику эпоса как рода литературы. (См. табл.1) В чем особенности рыцарского эпического повествования? (См. табл.4)
2. Что является исторической основой сюжета «Песни о Роланде»?
3. В чем суть фольклорной трансформации событий поэмы?
4. Каково ключевое понятие «Песни...»?

5. С чего начинается повествование? По какому принципу оно построено?
6. Какое место в повествовании занимает автор? Почему?
7. Как в поэме представлены правители? Их советники?
8. Что лежит в основе конфликта?
9. Какие приёмы использует автор при описании сражения? Каков итог сражения?
10. Кто Роланд: победитель или побежденный? Почему вы так считаете? Проанализируйте сцену смерти Роланда.
11. Какие чудеса изображены в поэме? Какова роль образа Карла? Как заканчивается сюжет? Когда восстанавливается эпический порядок в поэме?
12. Какова идея произведения?
13. Какова роль в поэме любовных сцен? специфика?
14. Почему в «Песни...» широко используются формы глаголов повелительного наклонения?
15. Сколько места в поэме занимает образ Роланда? Почему «Песнь...» о Роланде, а не о Карле?
16. Почему в названии используется существительное «песнь» (а не «песня»)?

Лекция № 4

Тема: **Литература эпохи Возрождения**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- ВОЗРОЖДЕНИЕ
- ГУМАНИЗМ
- НОВЕЛЛА
- СОНЕТ

Активизируемый понятийный аппарат: *тема, идея, сюжет, жанр, особенности изображения, композиция, разговорная речь, направление*

План лекции

1. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. Смысл термина «Возрождение». Перемены, происходящие в области сознания, образования, творчества. Рождение нового человека. История человеческих дел как мерило времени. Создание трактатов «О достоинстве человека». Спор с эпохой Средневековья.

2. Гуманизм как центральное понятие эпохи Возрождения. Признание человека высшей ценностью. Литература и философия античности как вершина мудрости. Итальянские гуманисты. Пико дела Мирандола (трактат «О достоинстве человека») и Николо Макиавелли (трактат «Государь»- знак кризиса).

3. Основные художественные принципы. Изображение жизни в жизненных формах. Герой – человек в земной обстановке; герой – неординарная

личность. Новый эстетический идеал: гармония небесного и земного, духовного и телесного.

4. Основные литературные жанры. (См. табл.5) Новелла как способ познания действительности: главная идея, особенности композиции, языка. «Фьяметта» и «Декамерон» Джованни Боккаччо. Сонет как жанр самопознания. «Книга песен» Франческо Петрарки как лирическая исповедь поэта. Сонеты Шекспира. Мастерство Шекспира – лирика.

5. Театр эпохи Шекспира.

Форма отчетности студента. *Анализ сонетов. Тестовые задания. Конспект лекции.*

Практическое занятие № 4

Тема: **Сонеты Шекспира**

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое сонет? В чем особенность шекспировского сонета? (См. табл.5)
2. Кому адресованы сонеты Шекспира? Кто главные персонажи поэтических циклов сонетов?
3. Каким предстает перед нами лирический герой сонетов?
4. Какие художественные приемы (средства образности и выразительности) использует автор?
5. Проанализируйте один из понравившихся сонетов. Проведите сравнительный анализ сонета в переводе разных авторов.

Лекция № 5

Тема: **Литература эпохи Просвещения**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- ПРОСВЕЩЕНИЕ
- КЛАССИЦИЗМ
- РОКОКО
- СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

Активизируемый понятийный аппарат: *жанр, эпопея, трагедия, комедия, ода, «дидактическая» поэзия, басня, фарс, ироиколическая поэма, теория трех единств, направление*

План лекции

1. Общая характеристика эпохи. Сущность понятия «Просвещение». Роль просветителей. Главные ценности просветителей: Природа, Цивилизация, Разум, Чувство. «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» - основное философско-публицистическое сочинение эпохи. Сближение

литературы с философией и публицистикой. Основные литературные направления. (См. табл.7)

2. Эстетические принципы классицизма. (См. табл.7, 8) Подражание природе как основной принцип классицизма. Разум, образец, вкус как центральные категории эстетики. Новый тип художественного конфликта – между разумом, государственным и общественным долгом, с одной стороны, и личными потребностями и страстями, с другой стороны. Принцип трех единств. Новый тип героя. Система жанров классицизма. (См. табл.6) Писатели - классицисты: Вольтер, Корнель, Расин, Мольер.

3. Рококо как литературное направление. (См. табл.7) Сущность понятия «рококо». Эстетические принципы: потребность в наслаждении как естественная человеческая потребность; частное, интимное существование людей как объект художественного изображения авторов литературы рококо; искусство – игра. Жанры литературы рококо: поэзия, «ироиколические» поэмы, волшебные сказки, любовно-психологические комедии, галантные романы. (См. табл.6) Писатели рококо: Мариво, Прево, Филдинг, Казанова.

4. Сентиментализм как характерное явление 18 века. (См. табл.7) Сущность понятия. Эстетические принципы: интерес к частной жизни человека; внимание к нравственной основе человека; поэтизация уединения. Крупнейшие сентименталисты: Ричардсон, Руссо, Голдсмит, Стерн.

5. Вольтер, Руссо, Дефо как яркие представители литературы Просвещения.

6. Краткая характеристика русского классицизма. Литературные жанры. Творчество А.Д. Кантемира, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, М.Д. Чулкова, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина.

Форма отчетности студента. *Тестовые задания. Конспект лекции.*

Практическое занятие № 5

Тема: **Театр классицизма. Комедия Ж.-Б. Мольера «Скупой»**

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы отличительные черты комедии как жанра? (См. табл.2)
2. Охарактеризуйте систему персонажей.
3. Что высмеивается в комедии? Каков смысл названия?
4. Приведите примеры образов скупцов в мировой литературе.
5. Докажите, что пьеса «Скупой» написана в соответствии с канонами классицизма.

Лекция № 6

Тема: **Романтизм в истории мировой литературы**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- РОМАНТИЗМ
- РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВОЕМИРИЕ
- ТИПИЗАЦИЯ
- РОМАНТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГИЗМ
- РОМАНТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ

Активизируемый понятийный аппарат: *жанр, направление, стиль, контраст, гротеск*

План лекции

1. Социально-политические и философские предпосылки возникновения романтизма. (См. табл.8) Новое понимание назначения искусства как способа ухода от пошлой действительности, от механически каждодневного существования.

2. Эстетика романтизма. Высокая эмоциональность, культ экзотического и фантастического, тяготение к художественным средствам, передающим динамичность жизни, противоречивость человеческих страстей. Культ индивидуальности как самозащита от нивелирования личности. Исключительный человек в исключительных обстоятельствах как новый тип героя. Провозглашение творческой свободы художника. Отказ от изображения жизни в формах самой жизни (фантастика, контраст, гротеск). Понятие романтической иронии. Разрушение строгой иерархии жанров. Основные литературные жанры. (См. табл.11)

3. Французский романтизм. В.Гюго как яркий представитель французского романтизма. «Предисловие к «Кромвелю» как один из первых манифестов романтической театральной эстетики во Франции. «Собор парижской Богоматери» как яркий образец романтического произведения: показ истории через призму частной жизни человека; отражение морального духа эпохи; ведущая роль приема контраста.

4. Немецкий романтизм. Э.Т.А.Гофман «Золотой горшок»: тема утраты человеком самого себя; изображение раздвоенного сознания.

5. Специфические черты русского романтизма. (См. табл.8, 10) Влияние европейского романтизма. Интерес к русской старине. Основные литературные жанры: лирика, философская лирика, баллада, поэма, повесть. В.А.Жуковский, Д.В.Давыдов, Н.М.Языков, А.А.Дельвиг, Д.В.Веневитинов как поэты-романтики. Черты романтизма в раннем творчестве А.С.Пушкина и А.А.Бестужева-Марлинского.

Форма отчетности студента. *Тестовые задания. Конспект лекции.*

Практическое занятие № 6

Тема: **Э.Т.А.Гофман «Золотой горшок»**

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы черты романтизма в этом произведении? (См. табл.8, 10) Что такое романтическое двоемирие? Какие планы соединяются в повествовании?
2. Почему сюжет «Золотого горшка» близок к ситуации сказки?
3. Каким вы увидели студента Ансельма?
4. Каков финал произведения? Победой каких сил заканчивается новелла?
5. Где в произведении, по отношению к кому (чему) проявляется ирония?
6. Особенности стиля Гофмана как писателя-романтика в «Золотом горшке».
7. В каких произведениях русской литературы впоследствии нашла воплощение идея двойничества?

Лекция № 7

Тема: **Реализм в истории мировой литературы**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- РЕАЛИЗМ
- ТИПИЗАЦИЯ
- РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГИЗМ
- ПРИНЦИП НАРОДНОСТИ

Активизируемый понятийный аппарат: *жанр, направление, классицизм, романтизм, стиль, сатира*

План лекции

1. Реализм – вторая ведущая художественная система в искусстве XIX века. (См. табл.8) Возникновение термина. Расхождения романтиков и реалистов в вопросе о влиянии обстоятельств на формирование характера человека. Роль романтизма в формировании фундаментальных принципов реалистического искусства.

2. Эстетика реализма. Способы изображения человека в реалистической литературе. Критический характер реалистического искусства. Сатирическое направление в литературе: Теккерея «Ярмарка тщеславия», романы Диккенса, песни Беранже, стихи и поэмы Гейне. Значимость реалистической детали (метод Кювье). Реалистический психологизм. Закон формирования типического характера в типических обстоятельствах. Роман как ведущий жанр.

3. Реализм во Франции. Трактат Стендаля «Расин и Шекспир»: история искусства как вечная смена классицизма и романтизма. Достижения Стендаля в развитии принципа психологизма в романе «Красное и черное». Новаторство Флобера в романе «Госпожа Бовари»: скрытый драматизм в обыденной, лишенной происшествий действительности.

4. Реализм XX века. Реализм как общее название разнородных направлений (критический реализм, социалистический реализм и др.): новые оттенки, функции и формы выражения (Я.Гашек, А. де Сент-Экзюпери). Литература «потерянного поколения» (Э.Хемингуэй, Э.М.Ремарк, Ф.С.Фицджеральд). Особенности социалистического реализма: новый подход к изображению человека, общества, мира. Влияние новой эстетической программы на творчество зарубежных писателей. Превращение социалистического реализма из плодотворного явления в догматическую систему.

Форма отчетности студента.

Тестовые задания. Конспект лекции.

Практическое занятие № 7

Оноре де Бальзак «Гобсек»

Тема:

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое повесть как эпический жанр? (См. табл.11) Докажите, что «Гобсек» является повестью.
2. Найдите в тексте повести портрет главного героя. Почему в описании так много «металлических» оттенков?
3. Что значит «человек-вексель»?
4. Охарактеризуйте систему персонажей.
5. Какова проблематика произведения?
6. Как выражена в произведении позиция автора?
7. В чем заключается смысл названия?
8. Сопоставьте образы скупцов у Бальзака и Мольера («Скупой»). В чем принципиальное отличие в изображении героев-ростовщиков у реалиста и классициста?

Лекция № 8

Литература XX века. Модернизм

Тема:

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- ЛИТЕРАТУРА «КУЛЬТУРНОГО ЗАПРОСА»
- ЛИТЕРАТУРА «МАССОВОГО СПРОСА»
- МОДЕРНИЗМ
- МОДЕРНИЗМ
- АВАНГАРДИЗМ
- ДАДАИЗМ
- ЭКСПРЕССИОНИЗМ
- ФУТУРИЗМ
- СЮРРЕАЛИЗМ
- ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
- «НОВЫЙ РОМАН»

• «ТЕАТР АБСУРДА»

Активизируемый понятийный аппарат: жанр, направление, реализм, стиль

План лекции

1. Общая характеристика литературы XX века. Формирование социальной системы, альтернативной капитализму. Формирование нового менталитета. Художественные парадигмы творчества: литература «культурного запроса» и литература «массового спроса».

2. Истоки модернизма. XX век как поле взаимодействия различных философских систем (А.Бергсон, Ф.Ницше). Модернизм как совокупность разнородных направлений. (См. табл.9) Художественная оппозиция «реализм – модернизм». Интерес к знаку как к символу.

2. Проблема мифа и мифотворчества в художественной культуре XX века. Ренессанс мифа (Р.Вагнер «Кольцо Нибелунга», Ф.Ницше «Так говорил Заратустра»). Создание новых мифов в XX веке.

3. «Игровая» концепция творчества. «Игровая» природа культуры – одна из ведущих тем современности. Появление термина «игровой принцип»; проявление «игрового принципа» в литературе модернизма (Г.Гессе, В.Набоков, А.Мердок, Д.Фаулз).

4. Поэтика модернизма. Отличительные особенности: отсутствие единой поэтики, необходимость характеристики произведения применительно к различным направлениям, течениям, школам, авторам. «Поток сознания» в творчестве М. Пруста, Д. Джойса, Ф.Кафки.

5. Авангардистские течения 1910-20гг. (См. табл.9) Стремление к обновлению искусства – к разрушению традиционного языкового оформления текста. Формы выражения: дадаизм, экспрессионизм, футуризм, сюрреализм. Основные положения авангардизма. Представители авангардистских течений (Т.Тцара, Х.Вальден, Т.Маринетти, Аполлинер).

6. Экзистенциализм. (См. табл.9) Понятие экзистенции как осознания внутреннего бытия человека в мире и его экзистенциального выбора. Литература экзистенциализма. Творчество А.Камю. Проблема смысла индивидуального существования. «Абсурдный» человек в романе «Посторонний». Творчество Ж.П.Сартра. Проблема отчуждения и смысла бытия в повести «Стена».

7. «Новый роман». (См. табл.9) Отказ представителей «нового романа» от характера и сюжета (Н.Саррот, сборник статей «Эра подозрений»).

8. «Театр абсурда». (См. табл.9) Рождение драмы абсурда (антидрамы). Жан Жене «Служанки»: абсурдность сюжета. Ионеско «Лысая певица»: отражение абсурдности человеческой жизни в нелепости заучиваемых фраз, в бессмысленности и банальности реплик и диалогов самоучителя английского языка. Беккет «В ожидании Годо»: ужас и отчаяние человека перед лицом бы-

тия, восприятие человека как беспомощного существа среди вселенского хаоса и царящего в мире абсурда.

Форма отчетности студента. *Творческая работа. Тестовые задания. Конспект лекции.*

Практическое занятие № 8

Тема: **Франц Кафка «Превращение»**

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое рассказ как эпический жанр? (См. табл.10) О чем повествуется в «Превращении»?
2. Изменилось ли сознание Грегора Замзы с момента превращения?
3. Как изменилась жизнь близких ему людей?
4. В созданном Кафкой мире действует иная логика, которой нет смысла удивляться. Что такое абсурдизм?
5. «Мне пришло в голову, что художник захочет нарисовать само насекомое. Этого делать не надо, прошу Вас, не надо! Само насекомое изображать нельзя», – так писал автор издателю по поводу предполагавшихся иллюстраций к книге. Почему, по мнению Кафки, нельзя изображать насекомое?

Тема: **Франц Кафка «Бегущие мимо», «Мост»**

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое притча как жанр? (См. табл.10)
2. О ком говорится в притче «Бегущие мимо»?
3. Кафка посещал в Праге лекции знаменитого физика Альберта Эйнштейна, опубликовавшего к тому времени первую часть своей теории относительности. Каким образом соотносятся рассказ и теория относительности? Почему Кафка отказывается в своей притче от разъяснений?
4. Внешне «Мост» – настоящая притча. Писатель, играя с основными жанрообразующими элементами притчи (какими?), разрушает их изнутри. За счет чего?
5. Каков, на ваш взгляд, главный признак стиля Кафки?

Практическое занятие № 9

Тема: **Альбер Камю «Посторонний»**

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое повесть как эпический жанр? (См. табл.10)
2. В черновиках Камю встречаются различные варианты названий произведения («Счастливый человек», «Обыкновенный человек», «Безразличный»). На-

звание, на котором Камю остановил свой выбор, может быть переведено как «чужой», «чужак», «инородный», «посторонний». Какое название, на ваш взгляд, наиболее соответствует содержанию?

3. Почему главного героя можно назвать посторонним? по отношению к чему? к кому?
4. Как воспринял Мерсо сообщение о смерти матери? Почему хозяин не спешит выразить ему сочувствие?
5. Что вы узнаете о герое из 1-й части?
6. В конце 1-й части унылый речитатив взрывается непредсказуемым убийством араба. Почему прозвучал этот выстрел?
7. Как ведет себя Мерсо, попав на скамью подсудимых? Что абсурдного вы увидели в его поведении?
8. Почему судебной машине мало простого признания в убийстве?
9. Велика ли разница между тем, как Мерсо воспринимает свою жизнь и как те же события рассматриваются с позиции социальной логики?
10. Что начинает осознавать Мерсо в «пограничной ситуации»? Что он выбирает?
11. Именем какой правды вершится суд над судьями?
12. Повествовательная манера «Постороннего» была охарактеризована как «нулевой градус письма». Как вы это понимаете?
13. Найдите признаки экзистенциализма в произведении. К какому жанру принадлежит «Посторонний»?

Практическое занятие № 10

Тема: **Жан-Поль Сартр «Стена»**

Вопросы для обсуждения:

1. Что составляет основу сюжета произведения? От чьего лица ведется повествование?
2. Какова тема повести? (См. табл.10)
3. Что объединяет приговоренных и что их отличает друг от друга?
4. Изменила ли тюрьма главного героя?
5. Для чего состоялся ненастоящий расстрел? Удастся ли сломать Пабло?
6. Абсурдная ситуация: с какой целью Пабло Иббieta посылает полицейских на кладбище? Почему неудержимый хохот звучит из его уст?
7. Какая проблема занимает мысли главного героя (и автора)?
8. Обретает ли главный герой свободу? В чем парадокс финала повести Сартра?
9. Каковы возможные интерпретации названия произведения?

Лекция № 9

Тема: **Литература рубежа XX-XXI веков. Постмодернизм**

Количество часов: 2 часа

Ключевые понятия:

- ПОСТМОДЕРНИЗМ
- ТЕКСТ
- ИНТЕРТЕКСТ

Активизируемый понятийный аппарат: *направление, литературоведение, культурология, философия*

План лекции

1. Постмодернизм как философский и художественный феномен XX века. (См. табл.9) Истоки и философская основа постмодернизма. Сущность термина. Отмена постмодернистами высших идеалов. Тезис о приоритете текста над реальностью; произведение и текст. Критика языка. Крупнейшие теоретики постмодернизма: Р.Барт, Ж.Делез, Ж.Деррида, М.Фуко, Ю.Кристева, У.Эко.

2. Постмодернизм как литературное направление. Особенности поэтики. Понятие «текста» и «интертекста».

3. Постмодернистский взгляд на историю литературы.

4. Особенности «профессорской литературы»: оттеснение литературоведческими, культурологическими знаниями непосредственного восприятия окружающей жизни (А.Мердок, У.Голдинг, У.Эко).

5. Творчество Умберто Эко (роман «Имя розы»), П. Зюскинда («Парфюмер»), Дж. Фаулза («Башня из черного дерева»).

6. Достижение синтеза различных национальных культур - «новый латиноамериканский роман» (Х.Л.Борхес, Г.Г.Маркес, Х. Кортасар).

7. Особенности русского постмодернизма (И.Губерман, Т. Толстая, Б. Акунин).

Форма отчетности студента: *Тестовые задания. Конспект лекции. Итоговая работа по курсу – реферат.*

Практическое занятие № 11

Тема: **Владимир Владимирович Набоков «Рождество»**

Вопросы для обсуждения:

1. Как построен рассказ? (См. табл.10)
2. Почему герой окунулся в воспоминания о прошлом? Описание настоящего или прошлого занимает в рассказе больше места? Почему?
3. Что привело Слепцова в имение? Каков герой рассказа?
4. Каков общий мотив рассказа?
5. Почему рассказ заканчивается рождением бабочки?

6. Почему рассказ называется «Рождество»?

7. Какие признаки творческой индивидуальности автора вы отметили? Аргументируйте свой ответ примерами из текста.

Тема: **Владимир Владимирович Набоков «Машенька»**

Вопросы для обсуждения:

1. Что является объектом изображения в романе? (См. табл.10, 11)
2. Какой предстает перед читателем жизнь русских эмигрантов?
3. Что сближает этих людей? Чем они отличаются друг от друга?
4. Что главный герой планирует изменить в своей жизни? Суждено ли было исполниться его мечтам? Почему?
5. Каким образом тема «двух реальностей» вмещается в образ Ганина?
6. Когда В.В.Набокова спросили, почему он не приезжает в Россию, писатель с горечью ответил, что это невозможно. Как вы думаете, почему?
7. Так о чем же роман? Почему он называется «Машенька»?
8. «Машенька» предвещает будущую прозу писателя. В чем художественное своеобразие романа?

Практическое занятие № 12

Тема: **Е.И.Замятин «Ловец человеков»**

Вопросы для обсуждения:

1. Почему рассказ начинается с описания Лондона? (См. табл.10) Что необычного мы увидим в этом описании?
2. От чьего лица ведется повествование?
3. Какой перед вами впервые предстала семья Краггсов? Что вас в жизни этой семьи поражает?
4. Для чего дается столь подробное описание квартиры Краггсов?
5. Чем занимается герой рассказа?
6. Что осудил Е.И.Замятин в этом рассказе?
7. От чьего лица ведется повествование?
8. Какие приемы использует автор? Каковы особенности стиля писателя?
9. Почему рассказ называется «Ловец человеков»? Для чего автор в названии использует неправильную грамматическую форму существительного?

Практическое занятие № 13

Тема: **С.Д.Довлатов «Чемодан»**

Вопросы для обсуждения:

1. Кто, на ваш взгляд, является главным персонажем «Чемодана»?

2. Каков он, герой довлатовской прозы? (См. табл.1, 10) Какие приёмы автор использует для создания образа героев?
3. Какова главная идея, объединяющая все восемь историй, рассказанных в повести?
4. Чем покоряет читателя довлатовский язык?

Практическое занятие № 14

Тема: **Г.Г. Маркес. Рассказы («Добрый фокусник, продавец чудес», «Самый красивый утопленник в мире», «Очень старый человек с огромными крыльями»)**

Вопросы для обсуждения:

1. Какова проблематика произведений Г.Г. Маркеса?
2. Что объединяет все рассказы? Как изображается образ главного героя?
3. Докажите, что творческий метод, примененный Маркесом в данных произведениях, можно назвать «магическим реализмом».

Практическое занятие № 15

Тема: **Б.Брехт «Мамаша Кураж и её дети»**

Вопросы для обсуждения:

1. В чем состоит суть теории «эпического театра», созданной Б.Брехтом?
2. Что лежит в основе пьесы? (См. табл.1)
3. Почему Анну Фирлинг прозвали мамашей Кураж?
4. Что заставляет главную героиню отправиться со своим фургоном и детьми на войну? Разве она не знает, что такое ужасы войны?
5. Как и почему она теряет своих детей?
6. Кто в пьесе является олицетворением «плоти», «сытости»?
7. Оказалась ли мамаша Кураж способной на подлость? Почему?
8. Почему лучшие человеческие качества приводят к трагическим результатам?
9. Какой тип людей воплощает мамаша Кураж?
10. Пьеса имеет два плана. Укажите их. Как они взаимодействуют?
11. Какова главная идея пьесы?
12. Какие черты «теории эпического театра» проявились в пьесе?

Практические занятия № 16 - 17

Тема: **Т.Н.Толстая «Кысь»**

Вопросы для обсуждения:

1. В чем особенность авторской манеры повествования? (См. табл.10)
2. Каким вы увидели главного персонажа произведения?
3. Кысь, которой боится Бенедикт, что, кто это?

4. Почему герои произведения живут под лозунгом: «мыши – наша опора»? Каков мир, в котором они живут?
5. Какая дата фиксируется в романе? Какие ассоциации при этом возникают у читателя?
6. Название глав в «Кыси» соответствует буквам церковнославянского алфавита: аз, буки, веи и т.д. Почему?
7. Что послужило, на ваш взгляд, сюжетной завязкой романа?
8. Каков же он, русский народ?
9. Каков жанр произведения?
10. Найдите черты постмодернистской эстетики в произведении Т. Толстой. В чем выражается его интертекстуальность?

Тема: **И.Губерман. Стихи**

Вопросы для обсуждения:

1. В чем своеобразие художественной манеры поэта? (См. табл.1)
2. Каковы темы стихов И.Губермана?
3. Стихи И.Губермана – пример литературы постмодернизма. Докажите это.
4. Какие постмодернистские приемы использует поэт?

IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1. История литературы как наука. Основные категории истории литературы.
2. Возникновение художественной словесности.
3. Античная мифология. Жанры древнегреческой литературы.
4. Гомеровский эпос. «Илиада», «Одиссея»: своеобразие поэм, эпическая природа мировоззрения и сюжета.
5. Древнегреческая лирика: её особенности, многообразие видов.
6. Древнегреческая трагедия. Её особенности, основной конфликт, художественное новаторство автора в изображении человека.
7. Литература средневековья как отражение средневековой картины мира.
8. Основные жанры европейской средневековой литературы.
9. «Песнь о Роланде» как образец средневекового эпоса. Историческая основа и её воплощение. Идеиное содержание.
10. Общая характеристика древнерусской литературы.
11. Основные жанры древнерусской литературы. Понятие литературного этикета.
12. Герой в литературе Древней Руси.
13. Литература эпохи Возрождения. Смысл названия. Гуманизм как центральное понятие эпохи. Спор с эпохой средневековья.

14. Художественные принципы изображения в литературе Возрождения. Литературные жанры.
15. Петрарка как родоначальник европейской поэзии.
16. Мастерство Шекспира-лирика. Сонеты Шекспира.
17. Мастерство и новаторство Шекспира-драматурга (на примере 1-2 произведений).
18. Общая характеристика литературы эпохи Просвещения. Разнообразие литературных направлений.
19. Литература эпохи Просвещения. Эстетические принципы классицизма, принцип трех единств.
20. Литература русского классицизма: особенности, жанровое разнообразие.
21. Романтизм в истории мировой литературы: предпосылки возникновения, этапы развития. В. Гюго – теоретик романтизма.
22. Эстетика романтизма.
23. Особенности русского романтизма.
24. Тема двойничества – главная тема сказки-новеллы «Золотой горшок».
25. Реализм в истории мировой литературы рубежа XIX-XX вв.: условность термина, общая характеристика. Роман как ведущий жанр литературы.
26. Новаторство О. де Бальзака.
27. Эстетические принципы реализма XIX-XX вв.
28. Реализм в истории мировой литературы XX века: художественные принципы.
29. Литература XX века и научные открытия. Литература «массового спроса» и «культурного запроса». Литература «потерянного поколения» (по выбору).
30. Проблема мифа и мифотворчества в литературе XX века. «Игровая» концепция творчества.
31. Модернизм как новая модель художественного творчества. Художественная оппозиция «реализм – модернизм».
32. Авангардистские течения в истории мировой литературы 1910 – 1920 гг. Причины возникновения и формы выражения.
33. Экспрессионизм в творчестве Ф. Кафки.
34. Русский модернизм. Новаторство Е. Замятина.
35. Литература русской эмиграции. Феномен В. Набокова.
36. Литература экзистенциализма (А. Камю, Ж.-П. Сартр).
37. Постмодернизм как философский и художественный феномен XX века.
38. Особенности русского постмодернизма.
39. Латиноамериканская литература XX в. «Магический реализм» Г.Г. Маркеса, Х.Л. Борхеса, Х. Кортасара.
40. Драматургия XX века. Эпический театр Б.Брехта как художественное открытие. Новаторство Брехта-драматурга.
41. Специфика современного литературного процесса.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОЧТЕНИЯ

1. Софокл. Царь Эдип
2. Еврипид. Медея
3. Песнь о Роланде
4. У. Шекспир. Гамлет
5. У. Шекспир. Сонеты
6. Ж.-Б. Мольер. Скупой
7. Э.Гофман. Золотой горшок
8. О. де Бальзак. Гобсек
9. Ф.Кафка. Превращение. Притчи
10. А.Камю. Посторонний
11. Ж.П.Сартр. Стена
12. В.В.Набоков. Рождество. Машенька
13. Е.И.Замятин. Ловец человеков
14. С.Д.Довлатов. Чемодан
15. Г.Г. Маркес. Очень старый человек с огромными крыльями. Самый красивый утопленник в мире. Добрый фокусник, продавец чудес.
16. Б.Брехт. Мамаша Кураж и её дети
17. Т.И.Толстая. Кысь
18. И.Губерман. Стихи

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы 17-18 вв.: учебник для студентов пед. вузов / С.Д. Артамонов. - М., 1978.
2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Практикум / А.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. - М., 2003.
3. Басинский П.В. Русская литература конца XIX - начала XX века и первой эмиграции. Пособие для учителя / П.В. Басинский. - М., 2000.
4. Гиленсон Б.А. История античной литературы. Древняя Греция. Древний Рим: учебное пособие / Б.А. Гиленсон. - М., 2001.
5. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / П.П. Гнедич. - М., 2005.
6. Зарубежная литература XX века / под общ. ред. Н.С.Павловой. М., 1998.
7. История всемирной литературы: в 9 т. М., 1983.
8. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: учебник для филол. спец. вузов / М.П. Алексеев и др. - М., 1987.
9. История зарубежной литературы XIX века в 2 ч. / под ред. Н.И. Михальской, В.А. Лукова и др. - М., 1991.
10. Литературный энциклопедический словарь / под ред. М.В. Кожевникова и П.А. Николаева. - М., 1987.

11. Лосев А.Ф. Античная литература. Учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев. - М., 1997.
12. Луков В.А. Зарубежная литература от истоков до наших дней: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Луков. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.
13. Мусатов В.В. История литературы первой половины XX века: учебное пособие / В.В. Мусатов. - М., 2001.
14. Платонова Э.Е. Культурология: учебное пособие для высшей школы / Э.Е. Платонова. - М., 2003.
15. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. - М., 2003.
16. Русская литература XX века / под ред. Л.П. Кременцова. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.
17. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник / В.Е. Хализев. - М.: Высш. школа, 2005.
18. Черняк М.А. Современная русская литература: учебное пособие / М.А. Черняк. - СПб., М.: САГА:Форум, 2004.

VII. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Отражение жизни древнегреческого полиса в античной литературе
2. Экранизации драмы Еврипида «Медея» в кинематографе (образ Медеи в трактовке П.-П. Пазолини и Л. фон Триера)
3. Свобода в понимании героев Софокла и Еврипида (на примере пьес «Царь Эдип» и «Медея»)
4. Средневековая литература и готический собор: идеологическая общность
5. Литература и живопись эпохи Возрождения: «спор и содружество» искусств
6. Черты готического романа в рассказах Э.По
7. Эволюция образа скупца в мировой литературе («Кубышка» Плавта, «Божественная комедия» А.Данте, «Венецианский купец» У.Шекспира, «Скупой» Ж.-Б. Мольера, «Скупой рыцарь» А. Пушкина, «Гобсек» О. де Бальзака, «Мертвые души» Н.Гоголя)
8. «Посторонний» А.Камю и «Герострат» Ж.-П. Сартра: сравнительная характеристика образов главных героев
9. «Магический реализм» в поэтике рассказов Г.Г.Маркеса
10. Постмодернистская поэтика повести Д.Фаулза «Бедный Коко»
11. Образ Истории в постмодернистском романе Джулиана Барнса «История мира в 10 с ½ главах»
12. Гипертекст в пьесе М. Павича «Вечность и еще один день»
13. Деконструкция «Гамлета» в структуре пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
14. Новый герой современной прозы