

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Г. В. ЗАЛОМКИНА

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: АНТИЧНОСТЬ – НАЧАЛО XIX ВЕКА (РОМАНТИЗМ)

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве практикума для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

САМАРА
Издательство Самарского университета
2021

УДК 82(075)
ББК 83.3(0)я7
З-242

Рецензенты: д-р филол. наук, проф. Н. К. Д а н и л о в а,
д-р филол. наук, проф. О. В. Ж у р ч е в а

Заломкина, Галина Вениаминовна

З-242 История мировой литературы: античность – начало XIX века (Романтизм): практикум / Г.В. Заломкина. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021. – 85 с.

ISBN 978-5-7883-1706-9

Практикум охватывает материал от литературы античности до эпохи романтизма и включает планы практических занятий со списками рекомендуемой литературы, а также вопросы для подготовки к зачету и экзамену.

Предназначен для обучающихся I–II курсов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Подготовлен на кафедре русской и зарубежной литературы и связей с общественностью.

УДК 82(075)
ББК 83.3(0)я7

ISBN 978-5-7883-1706-9

© Самарский университет, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вводная характеристика курса.....	4
Планы практических занятий.....	5
Раздел 1. Античная литература.....	5
Раздел 2. Литература Средних веков и эпохи Возрождения.....	20
Раздел 3. Литература XVII–XVIII вв.	38
Раздел 4. Литература XIX в.: Романтизм	53
Вопросы для подготовки к зачету и экзамену.....	77

ВВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Цель дисциплины «История мировой литературы»: формирование адекватного и всестороннего представления об исторической динамике мировой литературы с учетом специфики национальных литератур, своеобразия художественных направлений и особенностей поэтики значимых фигур литературного процесса.

Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для:

- самостоятельного планирования и проведения теоретических и практических занятий в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- интерпретации текста в самостоятельной педагогической и научно-исследовательской деятельности;
- использования возможностей образовательной среды для формирования адекватного понимания мирового литературного процесса.

Продуктивная практическая работа по курсу «Истории мировой литературы» предполагает конспектирование научной литературы и составление читательского дневника. Они должны кратко излагать основные тезисы проработанных текстов и показывать, как обучающийся понимает те научные работы и художественные произведения, которые он прочитал. В читательский дневник следует занести те мысли, которые возникли при прочтении.

Во время подготовки к практическим занятиям за основу следует брать прочитанные тексты произведений и конспекты научной литературы. Не стоит полагаться на лекции как на единственный источник сведений и идей. На практических занятиях обучающийся должен понять и раскрыть творческие принципы автора в форме разбора произведения, вынесенного на занятие.

Внимание!

Полные тексты большинства научных книг и статей, рекомендованных для подготовки к практическим занятиям, можно найти в сети Интернет. Статьи размещены преимущественно на сайтах <https://elibrary.ru> и <https://cyberleninka.ru/>

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Краткая характеристика периода

800 г. до н. э. – 500 н.э.

Корни художественной литературы лежат в устной традиции, которая возникла в Европе задолго до появления письменности. Устные истории использовались для развлечения и обучения (этические, религиозные, исторические). Рассказывание историй могло носить церемониальный характер и сочетаться с другими эстетическими формами (музыкой, танцами, костюмами) для большей убедительности воспроизводимых исторических и мифических событий. Такие «истории-церемонии» оставались популярными еще долгое время после появления письменной литературы. Древние греки изобрели драму, используя (и развивая) эти церемонии.

Греческая драма исполнялась небольшим числом актеров (от 1 до 3) и хором. Хор составляли второстепенные персонажи (например, толпа граждан), которые представляли и комментировали историю (посредством слов, пения, мимики и/или танцев).

Вершина греческой трагедии – произведения Эсхила, Софокла и Еврипида. Выдающиеся авторы греческой комедии – Аристофан и Менандр.

Наибольшее воздействие на всю последующую литературу оказали эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея». Первоначально произведения устной традиции, эти стихи были записаны в архаический период, по-видимому, аэдом по имени Гомер. Кульминацией древней лирической поэзии стало творчество Пиндара.

В архаический и классический периоды древнегреческой литературы возникли и расцвели все основные роды и жанры. В течение

последовавших эллинистического периода и периода римского владычества древнегреческая литература постепенно передавала творческий опыт римлянам. Наступала эпоха римской литературы – литературы на латинском языке.

Римская литература (как и римская культура в целом) исходила из греческих форм. Эти формы были дополнены исконно римскими культурными элементами. Римляне подарили миру целый ряд литературных титанов, особенно в эпической поэзии (Вергилий), лирической поэзии (Гораций) и комедии (Плавт, Теренций).

Римская литература достигла кульминации в течение столетнего периода (ок. 80 г. до н.э. до 20 г. н.э.), известного как золотой век латинской литературы. Выдающейся фигурой этого периода стал Вергилий, автор эпической поэмы «Энеида», повествующей о приключениях Энея, троянского принца, который (после разрушения Трои) отправляется в Италию и основывает Рим.

Практические занятия 1–2

Гомеровский эпос

1. Понятие «Гомеровского эпоса»: основные подходы. Полемика по «гомеровским вопросам».

2. Историческое в поэме «Илиада». Что такое «многослойность поэмы»?

a. Какие отголоски критомикенской эпохи можно найти в «Илиаде»?

b. Какие свойства родового уклада изображены в «Илиаде» и «Одиссее»?

c. Как в «Одиссее» показано греческое понятие великодушия, гостеприимства, щедрости?

d. Как тема еды в поэме отражает традиции древних греков?

3. Что вы можете сказать о роли семьи в поэмах? Каковы отношения отцов и сыновей?

4. Сюжетно-композиционные принципы гомеровского эпоса:

a. Тематика поэм. Развертывание темы судьбы.

b. Идеальный гомеровский герой. Кто воплощает этот идеал?

c. Женские образы в поэме.

d. Динамика характеров Одиссея и Телемаха.

e. Веления богов и собственные порывы как определяющие поведение героев.

5. Стилистика поэм Гомера.

a. Стихотворный размер поэм.

b. Примеры постоянных эпитетов.

c. Функции перечислений.

d. Примеры развёрнутого сравнения.

e. Способы изображения внутренних состояний героев в поэмах.

f. Механизмы изображения фантастических феноменов.

g. Щита Ахилла в Песне VIII «Илиады».

6. Как в поэмах «Илиада» и «Одиссея» проявляется мифологическое сознание?

a. Какие подробности греческих мифов встречаются в поэмах?

b. Образы богов в поэмах. Специфика отношений людей и богов.

c. Приведите примеры мифологической мотивировки героев.

d. Ирония автора в поэмах.

e. Примеры эпического раздолья и эпической ретардации.

7. Сформулируйте три дополнительных вопроса к практическому занятию.

Глоссарий (запишите сжатые толкования понятий): жребий, мифологизм, родовой уклад, экфрасис, эпическое повествование.

Литература

1. Гомер. Илиада. СПб., 2008.
2. Гомер. Одиссея. СПб., 2000.
3. Жирмунский В. М. Народный героический эпос. М.; Л., 1962.
4. Сахарный Н. Гомеровский эпос. М., 1976.
5. Чистякова Н. А. История возникновения и развития древнегреческого эпоса. СПб., 1999.
6. Шталь И. В. Художественный мир гомеровского эпоса. М., 1983.

Практическое занятие 3 **Трагедия Эсхила «Орестея»**

1. Охарактеризуйте истоки греческой трагедии и ее строение.
2. Опишите устройство греческого театра и особенности театральных представлений.
3. Почему Эсхила называют отцом греческой трагедии? Охарактеризуйте его творчество помимо «Орестей».
4. «Орестея» как единственная сохранившаяся трилогия Эсхила. Сущность разделения сюжета на три части.
5. Каково содержание мифа об Атридах? Кто еще, кроме Эсхила, использовал его и как?
6. Что такое «вечный образ»? Докажите, что Кассандру можно рассматривать как вечный образ.
7. Какие ритуальные модели и как работают в фабуле трагедии?
8. Как создается атмосфера тревожности в «Агамемноне»?
9. Охарактеризуйте Клитемнестру.
10. Как выстраивается образ Ореста – «мстителя поневоле»?

11. Как Афина поясняет название третьей части трилогии – «Эвмениды»?

12. Разберите сцену суда над Орестом из части «Эвмениды» в аспектах социально-исторических обстоятельств, моральной проблематики и художественных особенностей.

13. Что такое стихомифия? Как проявляются ее выразительные возможности в трагедии? Приведите примеры. Как проявились в указанном эпизоде выразительные возможности стихомифии?

14. Что такое коммос? Как он работает в трагедии?

15. Как на протяжении трагедии меняется роль хора?

16. Какова театральная судьба трилогии Эсхила? Актуальна ли ее проблематика в наши дни? Какие современные постановки «Орестей» вам известны? Какие современные литературные интерпретации мифа об Атридах вам известны?

17. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): вечный образ, коммос, ритуальная модель, стихомифия, эпизодий.

Литература

1. Эшил. Орестей // Эшил. Трагедии. М., 1989. С. 76–195.
2. Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
3. Головня В. В. История античного театра. М., 1972.
4. Голосовкер Я. Э. Сказания о титанах. М., 1993.
5. Гусейнов Г. Ч. «Орестей» Эсхила: образное моделирование действия. М., 1982.
6. Ярхо В. Н. Античная драма: Технология мастерства. М., 1990.

Практическое занятие 4
Смыслы трагедии Софокла «Царь Эдип»

1. Что такое аттическая трагедия? Какова ее структура? В какой степени структура трагедии Софокла отвечает этим принципам?
2. Фольклорная основа трагедии.
3. В какой степени, по-вашему, ситуация Эдипа является «трагедией знания», «трагедией незнания» и «трагедией слепого рока»? Каково соотношение воли богов и воли человека в ней?
4. Почему в глазах Софокла Эдип остается идеальным, нормативным героем, «каким он должен быть» (Аристотель)?
5. Как именно в процессе расследования смещаются цели поиска фиванского царя?
6. В чем вина Эдипа? Почему Эдип осуждает себя на самоослепление?
7. Какова роль хора фиванских старейшин в трагедии?
8. Почему Аристотель считал «Царя Эдипа» совершеннейшей из трагедий? Как в трагедии работают правила Аристотеля: структура сказания, изменения человеческой судьбы, четыре требования к характеру, типы узнаваний, роль трагедии в обрисовке идеала человека.
9. В чем проявляется связь трагедии с древнегреческой мифологией?
10. Символы и знаки в трагедии.
11. Кто такая Сфинкс? Какова ее роль в трагедии?
12. Почему Иокаста говорит Эдипу, что не надо верить прорицателям?
13. Каковы механизмы катарсиса в трагедии? В чем причина неослабевающей силы воздействия этой трагедии на аудиторию? Почему до сих пор она считается образцовым примером жанра?

14. Чем отличается Эдип в интерпретации Фрейда от Эдипа древнегреческого мифа?

15. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): аттическая трагедия, инцест, катарсис, оракул, трагедия (в древнегреческом понимании), хор (в древнегреческом понимании).

Литература

1. Софокл. Царь Эдип // Софокл. Драмы. М., 1990. С. 5–58.
2. Аристотель. Поэтика; пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. 4.
3. Мережковский Д. С. Вместо предисловия. К трагедии Софокла «Эдип-Царь».
4. Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора // В. Я. Пропп. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 260–295.
5. Фрейд З. Царь Эдип и Гамлет (из книги «Толкование сновидений») // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
6. Ярхо В. Софокл и его трагедии // Софокл. Трагедии. М., Художественная литература», 1988.

Практическое занятие 5

Комедия Аристофана

1. Каковы истоки древнегреческой комедии? Что значит слово «комедия»? Как вы понимаете выражение «агональность комедии»?

2. Каковы были проблематика и тематика аттической комедии?

3. В чем уникальность Аристофана как автора комедий? Перечислите его произведения.

4. Какова традиционная композиция комедии?
 5. В чем специфика хора в комедии? Как она связана с характером дионисийских игр?
 6. Что такое «парабаса»? Какова ее роль в строении комедии? Приведите примеры парабасы в комедиях Аристофана.
 7. Приведите примеры сочетания реального и фантастического в комедиях Аристофана.
 8. Каково происхождение многих героев Аристофана? Как бы вы объяснили это?
 9. В чем особенность разработки женских образов и женской темы в комедиях Аристофана?
 10. Приведите примеры говорящих имен у Аристофана.
 11. Что такое агон в комедиях Аристофана? В чем его специфика? Приведите примеры.
 12. Каковы особенности разработки темы войны и мира в комедиях «Ахарняне», «Мир», «Лисистрата»?
 13. Каков взгляд Аристофана на проблему власти народа в комедии «Всадники»?
 14. Функции хора в комедии «Облака».
 15. В чем своеобразие фабулы комедии «Лягушки»?
 16. Как в этой комедии работает техника пародирования, гротеска и карикатуры?
 17. Как агон помогает понять эстетическую позицию автора? Как вы думаете, почему агон здесь такой большой? Какова в агоне роль Диониса?
 18. Какие недостатки Еврипид и Эсхил находят в творчестве друг друга?
 19. Функции хора в комедии «Лягушки».
- Глоссарий** (*запишите сжатые толкования понятий*): агон в комедии, агональность, дионисийские празднества, парабаса, софистический принцип аргументации, эксод.

Литература

1. Аристофан. Комедии. М., 2000.
2. Боннар А. Смех Аристофана // Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1992.
3. Головня В. В. Аристофан. М., 1955.
4. Гусманов И. Г. Аристофан и Менандр. Орел, 1998.
5. Ярхо В., Полонская К. Античная комедия. М., 1979.

Практическое занятие 6

Героическая поэма Вергилия «Энеида»

1. Связь «Энеиды» с «Илиадой» Гомера.
 - а) мифологический уровень.
Какие детали известных мифов упомянуты в песне 1?
Какие боги выведены в песнях? Каким греческим богам они соответствуют? Каково их участие в событиях?
Приведите примеры мифологической мотивировки поступков героев.
Как проявляется мифологическое сознание в песнях?
 - б) сюжетно-композиционный уровень.
Как работает в «Энеиде» двухплановая композиция?
Приведите примеры эпической ретардации.
2. Отличия поэмы Вергилия от гомеровского эпоса. Связь с историческими фактами и концепциями.
3. Образ Энея: происхождение, внешность, образ мыслей, характер.
4. Роль богов в судьбе Энея. Каковы боги у Вергилия? Каковы их отношения с людьми?
5. Любовная линия в эпосе. Диалог между Дидоной и Энеем.
6. Значение предсказания Сивиллы для развития сюжета. Роль золотой ветви.

7. Подземный мир по Вергилию.
8. С какими племенами Эней вступает в союз, с какими воюет? В чем своеобразие описаний войны у Вергилия?
9. Как развита идея об исторической миссии Рима? В чем проявляется патриотичность поэмы? Параллель Эней – Август.
10. Намеки на какие современные автору события содержатся в песне 1?
11. Какие черты «века Августа» отражены в поэме?
12. Черты эпоса в поэме Вергилия.
13. Особенности стиля Вергилия: монументальность, пышность, динамизм, детализация. Специфика изображения вещей и природы. Способы достижения лаконичной выразительности (с примерами). Каким размером написана поэма? Почему Вергилий так активно использует метафоры?
14. Психологизм Вергилия: способы передачи внутренней жизни героев.
15. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): гекзаметр, метафора, монументальность, патриотизм (в древнеримском значении), триумф (в древнеримском значении).

Литература

1. Вергилий. Энеида. М., 2018.
2. Гаспаров М. Вергилий – поэт будущего // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979. С. 5–34.
3. Ошеров С. А. История, судьба и человек в «Энеиде» Вергилия // Античность и современность. М., 1972. С. 317–329.
4. Тахо-Годи А. А. Хтонические мотивы в «Энеиде» Вергилия как один из принципов стиля // Вопросы классической филологии. М., 1971. № 3–4.
5. Топоров В. Эней – человек судьбы. М., 1993.

Практические занятия 7–8
Лирическая поэзия Древнего Рима

1. Творчество Гая Валерия Катулла. Охарактеризуйте жанры, в которых он работал: эпиллии, послания, любовные элегии. Приведите примеры.

2. Приведите примеры сюжетности, повествовательности любовных элегий Катулла. Какова история его любви, рассказанная в элегиях? Что мы можем узнать о нравах римлян из его стихов?

3. Как Катулл передает сложность своего любовного чувства, сочетающего телесную чувственность и духовную возвышенность?

4. Охарактеризуйте творчество Публия Овидия Назона. Как меняется тональность его лирики по сравнению с Катуллом?

5. Что общего и каковы различия двух стихотворений: «На смерть воробушка Лесбии» Катулла и «На смерть попугая Коринны» Овидия?

6. Прокомментируйте следующие мифологические образы: «пышная птица Юноны», Парка Филомела, Пилад, «неистовый Нот», Терсит, Феникс.

7. Как «Тристии» Овидия повлияли на жанр элегии в целом?

8. В чем своеобразие сатир, од, эподов, посланий Горация?

9. Что такое «Золотая середина» в поэтической системе Горация?

10. Как отличаются поэтические манеры Катулла и Овидия, о по мнению В. Т. Боруховича? Различия в поэтических индивидуальностях Катулла и Горация.

11. Какова тема стихотворения Горация «Ода к Мельпомене»? Прокомментируйте влияние этой оды на европейскую поэзию.

12. Разберите цикл посланий «Наука поэзии». Какие принципы творчества формулирует Гораций?

13. Развитие жанра сатиры в творчестве Ювенала.

14. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): диатриба, золотая, середина, ода, сатира, элегия, эпиллий, эпод.

Литература

1. Гай Валерий Катулл Веронский. Книга стихотворений. М., 1986.
2. Квинт Гораций Флакк. Полное собрание сочинений. СПб., 1993.
3. Овидий. Собрание сочинений. В 2 т. СПб, 1994. Т. 1.
4. Ювенал. Сатиры. СПб., 1994.
5. Борухович В. Г. Квинт Гораций Флакк. Саратов, 1993.
6. Гаспаров М. Л. Об античной поэзии. СПб., 2000.
7. Гаспаров М. Л. Поэзия Катулла // Гай Валерий Катулл Веронский. Книга стихотворений. М., 1986. С. 155–207.
8. Гаспаров М. Три подступа к поэзии Овидия // Овидий. Элегии и малые поэмы. М., 1973.
9. Стрельникова И. П. Диатриба и сатира // Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. М., 1989. С. 186–202.
10. Ярхо В. Н., Полонская К. П. Античная лирика. М., 1977.

Практическое занятие 9

Греческий роман

1. История жанра и условность термина. Какова тематика античных романов?
2. Назовите пять греческих романов, дошедших до нас в полном объеме.

3. Какова жанровая топика греческих романов? Охарактеризуйте роль авантюры в греческом романе.

4. Как показано зарождение любовного чувства в романе Лонга «Дафнис и Хлоя»?

5. Докажите, что «Дафнис и Хлоя» – буколический/пасторальный.

6. Как в романе Лонга показаны социально-исторические обстоятельства? Как они согласуются с основным действием?

7. Как вы понимаете характеристику, которую дал хронотопу греческого романа М. Бахтин в работе «Формы времени и хронотопа в романе»: «Чужой мир в авантюрном времени»? Поясните это на примере романа Лонга. Какую роль играет в романе хронотоп дороги?

8. Приведите примеры того, что М. Бахтин называет «инициативной случайностью греческого авантюрного времени».

9. Приведите примеры ритмической организованности и поэтической рифмовки фраз в романе Лонга.

10. Найдите признаки греческого романа в романе XIX–XXI вв. (на ваш выбор).

11. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): авантюра (в античном романе), буколика, жанровая топика, инициативная случайность, пастораль, хронотоп.

Литература

1. Лонг. Дафнис и Хлоя // Античный роман. М., 2001. С. 165–234.

2. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе (Раздел I. Греческий роман) // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. – С.234-407.

3. Беркова Е. А., Стрельникова И. П. Введение. Краткий очерк изучения античного романа в зарубежном, русском и советском литературоведении // Античный роман; отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1969. С 7–31.

4. Беркова Е. А. Буколический роман Лонга // Античный роман; отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1969. С 75–91.

5. Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1995. С. 639–643.

6. Полякова С. В. Об античном романе // Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Лонг. Дафнис и Хлоя. Петроний. Сатирикон. Апулей. Метаморфозы. М., 1969. С. 5–20.

7. Шевченко Л. И. О своеобразии прозаического стиля в романе Лонга «Дафнис и Хлоя» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №1–2. С 277–281.

Практическое занятие 10

Римский роман

1. Как мениппова сатура/сатира повлияла на римский роман?
2. Чем римский роман отличается от греческого?
3. Способы изображения местного колорита и нравов в римском романе.
4. Способы изображения индивидуальности персонажа в римском романе.
5. Проблема авторства романа «Сатирикон». Тематика и проблематика романа.
6. Какие отношения сложились между главными героями? Что они замыслили? Как их «игра» их характеризует?
7. Какие взгляды на творчество выражает Эвмолп? Можем ли мы расценивать его взгляды как суждения автора?
8. Образ Энколпия.

9. Функция вставных стихов в «Сатириконе». Жанровое разнообразие стихотворных вставок.

10. Разберитесь в том, как разворачиваются пространство и время в романе Петрония.

11. Сопоставьте сюжетную основу «Сатирикона» со структурой платоновских диалогов. Пир Тримальхиона как пародия на традицию Платона. Образ Тримальхиона в интерпретации Б. Ярхо.

12. Функция контраста в романе Петрония.

13. Речевая характеристика персонажей в «Сатириконе».

14. Признаки упадка Рима в романе.

15. Какие признаки пародии находит в романе Петрония И. П. Стрельникова?

16. Влияние античного романа на европейскую литературу.

17. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): контраст, мениппова сатура/сатира, местный колорит, пародия, платоновский диалог, эпиграмма.

Литература

1. Петроний. Сатирикон; пер. и комм. А. К. Гаврилова при участии Б. И. Ярхо и М. Л. Гаспарова // Римская сатира. М., 1989.

2. Бахтин Формы времени и хронотопа в романе (Раздел II. Апулей и Петроний).

3. Кнабе Г. С. «Анналы» Тацита и конец античного Рима // Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 501–522.

4. Левинская О. Л. Античная Asinaria: история одного сюжета. М., 2008.

5. Пичугина В. К. Воспитание на пиру: симпозиум от аристократа до Макробия // Историко-педагогический журнал. 2015. №3. С. 109–119.

6. Полякова С. В. Об античном романе // Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Лонг. Дафнис и Хлоя. Петроний. Сатирикон. Апулей. Метаморфозы. М., 1969. С. 5–20.

7. Стрельникова И. П. Сатирико-бытовой роман. Петроний // Античный роман; отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1969. С. 273–331.

8. Щетинин Р. Б. Жанровые особенности мениппеи // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2009. №3 (7). С. 84–93.

9. Ярхо Б. Я. Предисловие // Петроний Арбитр. Сатирикон. М., 1990. С. 12–38.

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Краткая характеристика периода

Средние века: 500–1500 гг.

В раннем средневековье языками художественной литературы были латынь и греческий, но постепенно начала возникать и расцветать литература на родных языках народов Европы.

Одним из базовых элементов средневековой литературы стали устные дохристианские легенды и мифы варварских племен Европы, записанные средневековыми писцами. Самое значительное явление здесь – скандинавская мифология на германских языках.

Христианские легенды, появившиеся позже, испытали влияние дохристианских мифов и античной литературы. Герои христианских легенд иногда имеют реального исторического прототипа (например, Карл Великий и его рыцари), в других случаях это преимущественно легендарные фигуры (например, король Артур).

Одной из основных культурных сил в позднесредневековой Западной Европе было рыцарство. Рыцарские идеалы пронизывают

большую часть поэзии и прозы позднего средневековья (около 1000 – 1500 гг.). Эти идеалы подразумевают набожность, вассальную верность синьору, преданность своей даме и благородное поведение в целом. Рыцарская культура породила один из главных жанров средневековой литературы – рыцарский роман.

Среди других жанров средневековой литературы наиболее заметны: сказки, агиографии (биографии святых), христианские аллегории, переделки классической мифологии, сатиры.

Ведущей темой средневековой лирической поэзии является куртуазная любовь: рыцарь выражает свою высокую любовь к даме, часто сетуя на ее безразличие. Средневековые авторы продолжали работать в жанрах античной литературы, создавая гимны (прославляющие религиозное благочестие и самоотверженный героизм), моральные/практические наставления, сатирические наблюдения и философские размышления. Средневековая лирическая поэзия существовала часто в форме баллад, предполагающих песенное исполнение.

Популярным развлечением на протяжении всего Средневековья было творчество менестрелей, бродячих поэтов-певцов, а также голиардов (студентов университетов, чья поэзия прославляла чувственные удовольствия и высмеивала церковь) и трубадуров, авторов изысканных поэтических текстов.

Средневековая драматургия первоначально возникла как компонент церковной церемонии: как реконструкция событий из Библии (жанр мистерии) или из жизни святых (жанр миракля). Постепенно эти представления стали разыгрываться вне церкви бродячими актерами на местных языках. Они вводили нерелигиозный материал, включая комические сцены.

Ведущим средневековым жанром стал героический эпос.

Эпоха Возрождения: 1300–1600 гг.

В период Возрождения художественная литература получила большее распространение благодаря изобретению в XV в. книгопечатания.

Культурный сдвиг, известный как Возрождение/Ренессанс зародился в Италии, а затем распространился по всей Западной Европе. Возрождался античный дух гуманизма как постановки человека в центр ценностных систем. В период позднего Возрождения начиналась Реформация католической церкви, в результате которой значительная часть Северной Европы была обращена в протестантизм. Протестанты полагали, что лучший путь к спасению – в индивидуальной вере и призывали читать Библию. Это привело к повышению уровня грамотности и переводу Библии на многие европейские языки.

Авторы эпохи Возрождения стремились к социальной, эмоциональной и физической реалистичности персонажей, сюжетов и обстановки. Активно развивались литературные языки народов Европы: итальянский, французский, испанский, немецкий и английский.

В Италии Возрождение началось в XIV в. с появлением трех ярчайших авторов: Данте, Петрарки и Боккаччо. Поэзия Данте выразила первые проявления гуманистической мысли. Данте обычно определяется как автор позднего средневековья, который явился выдающимся предтечей литературы эпохи Возрождения. В своем главном труде – поэме «Божественная комедия» – он рассказывает о путешествии в ад, чистилище и рай – в соответствии со средневековым христианским представлением о мироустройстве. Ф. Петрарка стал крупнейшим лирическим поэтом на итальянском языке, он создал сборник «Книга песен» («Канцоньере»), состоящий из более чем трехсот стихотворений, преимущественно сонет-

тов. Крупнейший итальянский прозаик Возрождения – Дж. Боккаччо, автор «Декамерона», сборника из ста коротких рассказов, многие из которых были искусными переработками народных историй. Одним из важнейших завоеваний гуманистического взгляда на мир стал оптимизм по отношению к возможностям человека. Средневековое мировоззрение воспринимало человечество как греховное изначально. Гуманизм же провозгласил ценность и достоинство человека. Уверенность в том, что человек может победить судьбу, отражена в новеллах Боккаччо.

Выдающимся представителем французского Возрождения является Ф. Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» – своеобразной энциклопедии эпохи, отразившей гуманистические идеалы, социальные реалии и карнавальные настроения. Кульминацией испанской литературы Ренессанса стал роман М. де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» – продукт преодоления средневековых культурных стереотипов. На конец XVI – начало XVII вв. пришлось творчество, вероятно, самого известного автора Ренессанса – поэта и драматурга У. Шекспира. Комедии, трагедии, исторические хроники и сонеты Шекспира показывают сложность человеческой личности и ее взаимоотношений с миром.

Практическое занятие 1

Англосаксонский эпос «Беовульф»

1. Как поэма связана с реальной историей Европы Средних веков?
2. Какова история манускрипта поэмы «Беовульф»?
3. В чем особенность стиля, стихосложения и фонетической организации «Беовульфа»?
4. На каком языке написала поэма?

5. Сколько частей в поэме? По какому принципу они выделены?
6. Каково понимание зла в поэме?
7. Кто такой Хродгар? Как этот человек показан в поэме?
8. Зачем Беовульф явился к данам?
9. Почему Грендель совершал набеги на пиршественную залу? Как описана пиршественная зала? Какое значение имело пиршество в древнем обществе?
10. Кто такой Унферт?
11. С каким оружием Беовульф выступил против Гренделя?
12. От кого произошел Грендель? Как он выглядит? Описан ли его характер и внутренний мир в поэме «Беовульф»?
13. Где живет Грендель? Как противопоставляется место его обитания и Хеорот?
14. Кого обезглавила мать Гренделя?
15. Кто отец Беовульфа?
16. Как назывался волшебный меч и какую роль он играет в повествовании?
17. Какую роль играют женщины в поэме?
18. Сколько лет дракону? Как его зовут? Какого он размера? Какие черты хтонического чудовища присутствуют в нем? Почему он разозлился?
19. Каково происхождение сокровища?
20. Кто помогает Беовульфу в схватке с драконом?
21. Какие черты эпического героя присущи Беовульфу?
22. Какие типичные черты архаического эпоса обнаруживаются в поэме?
23. Сколько времени занимает история, рассказанная в поэме «Беовульф»?
24. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): аллитерационный стих, архаический эпос, манускрипт, хтоническое чудовище, эпический герой.

Литература

1. Беовульф // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Вступительная статья А. Гуревича. М., 1975. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 27–180¹.

2. Волков А. М., Волкова З. Н. Беовульф. Англосаксонский эпос: учебное пособие по курсу «История английского языка». М., 2000.

3. Голуб М. О. Критерии выделения зла в поэме «Беовульф» // МГУ: Научные исследования – 2006 [Электронный ресурс]. URL: <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/english/golub-kriterii-vydeleniya-zla.htm> (Дата обращения 1.08. 2021).

4. Гуревич А. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 5–26.

5. Елиферова М. Английская Илиада. О раннесредневековой поэме «Беовульф» // Первое сентября. 2008. № 06 [Электронный ресурс]. URL: <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/english/eliferova-anglijskaya-iliada.htm> (Дата обращения 1.08. 2021).

Практическое занятие 2

Немецкий героический эпос «Песнь о Нибелунгах»

1. Легендарные и исторические истоки «Песни о Нибелунгах»:
 - происхождение «Песни»; истоки сюжета и образов: историческая основа эпоса;

¹ Электронные варианты всех томов БВЛ можно найти по адресу: <http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/> "Библиотека_vsemirnoy_literatury/"

- древнепоэтические источники «Песни»;
 - вопрос о мифологическом и сказочном начале;
 - место и время написания; возможный автор.
2. Особенности мира «Песни о Нибелунгах»:
- основные черты эпического мира «Песни о Нибелунгах»;
 - специфика организации пространства и времени;
 - роль и место обычая, ритуала и куртуазного этикета в мире «Песни».
3. Структура и художественная специфика «Песни»:
- сюжетно-композиционные особенности поэмы;
 - художественные средства «Песни»;
 - как создается красочность мира Нибелунгов?
4. Трагический конфликт «Песни о Нибелунгах», расстановка персонажей в конфликте:
- история Кримхильды, переосмысление в ней мотива мести;
 - желал ли Хаген смерти Гунтера?
 - проблема вассальной преданности (Хаген и Рюдегер);
 - нравственно-этическая проблематика «Песни о Нибелунгах»;
 - понятия чести и судьбы в «Песне»;
 - как воспринимаются любовь и брак в «Песне»;
 - из-за чего поссорились две королевы?
5. Образ «молодого героя» Зигфрида – его осмысление в поэме как эпического героя рыцарской эпохи. Способы создания образа эпического героя;
6. Роль песни о Нибелунгах в культуре XIX – XXI вв.
7. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): авантюра, вассальная преданность, куртуазный этикет, легенда, мотив в литературе, ритуал.

Литература

1. Песнь о Нибелунгах // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Вступительная статья А. Гуревича. М., 1975. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 357–628.
2. Адмони В.Г. Песнь о Нибелунгах – ее истоки и ее художественная структура // Песнь о Нибелунгах. Л., 1972. С. 305–335.
3. Глава 8. Немецкий героический эпос / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов // История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. М., 1978. С. 82–94.
4. Гуревич А. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 5–26.
5. Гуревич А. Я. Пространственно-временной континуум «Песни о Нибелунгах» // Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор. М., 2005. С. 118–137.
6. Гуревич А. Я. Средневековая литература и ее современное восприятие: о переводе «Песни о нибелунгах» // Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2005. С. 69–117.
7. Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960.

Практическое занятие 3

«Песнь о Роланде» как героический эпос средневековья

1. Проблема авторства «Песни».
2. Зрелое средневековье как историческая реальность в «Песне». Как отразились в ней крестовые походы, феодальные отношения?

3. Признаки героического эпоса: универсальность, симметричность, гиперболы, отношения с природой.

4. Как связаны темы предательства Ганелона и войны Карла с маврами? Как в связи с этим работает параллелизм завязки (предательство Ганелона), кульминации (битва) и развязки (месть Карла)?

5. Эпическая удадь и эпическая вина Роланда.

6. Функция образа Оливье.

7. Как можно трактовать образ Ганелона?

8. В чем особенности образа Карла?

9. Как вы понимаете обозначение «Милая Франция»?

10. Как показаны в Песне мавры?

11. Сравните памятники европейского героического эпоса и архаического эпоса.

12. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): героический эпос, гипербола, эпическая удадь, вассальное служение, универсальность героического эпоса.

Литература

1. Песнь о Роланде // Песнь о Роланде. Коронавание Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 27–146.

2. Волкова З. Н. Эпос Франции. М., 1986.

3. Косиков Г. К. Средневековая литература и литература Возрождения во Франции. Героический эпос [Электронный ресурс]. URL: <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/srednie-veka-france-vozzrodenie/geroicheskij-epos.htm> (Дата обращения 1.08. 2021).

4. Мелетинский Е. М. Общие черты героического эпоса периода Зрелого Средневековья // История всемирной литературы:

В 8 т.; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Т. 2. М., 1984. С. 516–517.

5. Михайлов А. Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995.

Практическое занятие 4

Рыцарский сюжет «Тристана и Изольды»

1. Каковы главные признаки жанра рыцарского романа?
2. Расскажите о Бретонском/Артуровском цикле романов.
3. Какие существуют варианты разработки сюжета Тристана и Изольды? История интерпретаций. Соотношение сюжетов: преемственность и отличия.

4. Как объясняются механизмы возникновения любовного чувства?

5. Концепция чувств героев в связи с идеалами куртуазности. Куртуазные приёмы описания любви и куртуазная любовь: в чём разница? Имеет ли место проблематизация куртуазных идеалов?

6. В каких поединках и боях участвовал Тристан? С каким результатом? Как в сюжетах боев реализуются традиционные мифологические и эпические схемы?

7. Как в романе реализуется стандарт вассального служения?

8. Какую роль играет двойничество?

9. Как работает мотив распространенный в средневековой литературе мотив сокрытия личности?

10. Качества характера Тристана.

11. Прокомментируйте имя Тристана и его трансформации.

12. Прокомментируйте финал романа.

13. Символика моря и леса.

14. Функции других символов и аллегорий в романе (с примерами).

15. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): аллегория, двойничество, куртуазная любовь, куртуазный идеал, куртуазный стиль, легенда, рыцарский роман.

Литература

1. Легенда о Тристане и Изольде. М., 1976.
2. Роман о Тристане и Изольде; пер. с фр. Ю. Стефанова // Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Т. 22. Средневековый роман и повесть. М.: Художественная литература, 1974. С. 155–228.
3. Мелетинский Е. М. Романы о Тристане и Изольде Беруля и Тома. Poleмика с ними в творчестве Кретьена де Труа // Мелетинский Е. М. Средневековый роман. М., 1975.
4. Михайлов А. Д. От составителя // Легенда о Тристане и Изольде. М., 1976. С. 5–8.
5. Михайлов А. Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и Изольде. М., 1976. С. 623–698.

Практическое занятие 5

«Божественная комедия» Данте: у истоков итальянской литературы

1. Происхождение заглавия «Божественная комедия». Что означает «божественная» и что означает «комедия»?
2. Влияние Вергилия. Причины этого влияния. Образ Вергилия в поэме.
3. Другие источники «Божественной комедии»: Гомер, Платон, Библия, Провансальская поэзия, «новый сладостный стиль».
4. Архитектоника «Божественной комедии».

5. Средневековое и ренессансное в «Божественной комедии».
6. География загробного мира по Данте. Концепции чистилища, ада, рая.
7. Стихотворные особенности текста: ритм, рифма, лексика, синтаксис.
8. Главные персонажи Комедии. Роль авторского «я».
9. Образ Беатриче. Трансформация образа Прекрасной Дамы.
10. Сопоставьте фигуры Пушкина и Данте.
11. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): архитектура литературного произведения, комедия в средние века, новый сладостный стиль, образ прекрасной дамы, пантеизм, терцина.

Литература:

1. Алигьери Д. Божественная комедия. М., 1967. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 77–526.
2. Андреев М. Л. Данте Алигьери. «Божественная комедия» // Данте Алигьери. Божественная Комедия: В 3 т. СПб., 2002. Т. 3. С. 274–285.
3. Гардзонио С. Пушкин и Данте: общие элементы культурного сопоставления // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: материалы и исследования / Под ред. Дэвида М. Бетеа, А. Л. Осповата, Н. Г. Охотина и др. М., 2001. С. 426–437. (Сер. «Материалы и исследования по истории русской культуры». Вып. 7).
4. Мальчукова Т. Г. О гомеровской традиции в «Божественной комедии» Данте // Четвёртые Алексеевские чтения: материалы научной межвузовской конференции. Иркутск, 1988. С. 54–56.

5. Мандельштам О. Разговор о Данте // Мандельштам О. Э. Слово и культура: Статьи. М., 1987. С. 108–152.

6. Романчук Л. «Божественная комедия» Данте как мост от средневековых к ренессансным представлениям [Электронный ресурс]. URL: <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/italy/romanchuk-bozhestvennaya-komediya.htm> (Дата обращения 1.08. 2021).

Практическое занятие 6

Поэтика новелл Дж. Боккаччо «Декамерон»

1. Заголовок и подзаголовок «Декамерона». Рамочная конструкция сборника. Идеино-художественная функция двойного обрамления. Почему писатель «изолирует» своих героев от общества?

2. Архитектоника «Декамерона». Смысловые и тематические механизмы создания целостности.

3. Источники сюжетов «Декамерона». Как Боккаччо трансформирует заимствованные сюжеты?

4. Признаки средневекового мировосприятия в «Декамероне».

5. Признаки мировосприятия эпохи Возрождения в «Декамероне». Новизна этических и эстетических установок автора. Утверждение права человека на земные радости.

6. Каково общество рассказчиков «Декамерона», почему оно названо «Республика поэтов»?

7. Проявление жанровых признаков фаблио в «Декамероне». Структурные признаки новеллы.

8. Покажите, как в первых трёх новеллах первого дня разворачивается тематика религиозной веры.

9. Как изображается духовенство? Проследите связь антиклерикальных новелл с фаблио.

10. Как смещаются нравственные акценты в новелле о брате Альберте (день IV, новелла 2)?

11. Как выражается отношение к женщинам во вступлении к IV дню, новелле 6 (день II), новелле 3 (день III), в новелле 7 (день VI)?

12. Как показаны простые люди в новеллах 1 и 9 (день III)?

13. Какова концепция любви в «Декамероне»?

14. Какова концепция красоты, развернутая в новелле 1 (день V) и новелле 6 (день X)?

15. Нравственный идеал Боккаччо. Особенности гуманизма Боккаччо.

16. Как в новелле новелла 6 (день VI) проводится мысль, что человек – самое совершенное создание природы?

17. Гуманистический пафос новелл X дня.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): антиклерикальный, новелла, рамочная композиция, ренессансный гуманизм, фаблио.

Литература

1. Боккаччо Дж. Декамерон. М., 1970. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 29–662.

2. Веселовский А. Н. Художественные и этические задачи «Декамерона» // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 343–411.

3. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М., 1990. С. 75–99.

4. Хлодовский Р. О жизни Джованни Боккаччо, о его творчестве и о том, как сделан «Декамерон» // Боккаччо Дж. Декамерон. М., 1970. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 5–28.

5. Хлодовский Р.М. Декамерон: поэтика и стиль. М., 1982.

Практическое занятие 7
Поэтика романа Сервантеса
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

1. «Дон Кихот» как роман эпохи Возрождения.
2. Как складывается образ Дон Кихота? Что в нем от рыцаря, от мудреца, от безумца? Какова динамика образа?
3. Как проявляются в романе признаки разных жанров (рыцарского, плутовского, пасторального)? Как они объединяются в одно целое?
4. Как фантастическое и иллюзорное взаимодействует с реалистическим?
5. Пародия на рыцарский роман: столкновение куртуазных идеалов с реальностью. Как показаны социум и культура Испании?
6. Серьезное и смеховое в романе – как они взаимодействуют?
7. Для чего нужны вставные эпизоды?
8. Фольклорно-мифологический генезис и функции образа Санчо Пансы. Черты трикстера и плута. Народность Санчо.
9. Как Дон Кихот повлиял на европейскую культуру Нового времени?
10. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): антропоцентризм, буффонное, пародия, пикаро, риторика, трикстер.

Литература

1. Сервантес Сааведра М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Серия «Библиотека всемирной литературы».
2. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте» // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 113–151.

3. Пискунова С. И. Истоки и смысл смеха Сервантеса // Вопросы литературы, 1995. Вып. II. С. 143–169.
4. Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М., 1998.
5. Светлакова О. А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996.
6. Степанов Г. В. Дон Кихот: Персонаж и личность // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. М., 1979. Т. 38. № 6. С. 513–520.

Практическое занятие 8

Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

1. Литературные предшественники и источники романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
2. Тематика романа:
 - a. Взаимодействие мифа и реальности;
 - b. Идеалы гуманистов;
 - c. Идеальные проекты общества.
3. Образы королей в Первой и Второй книгах.
4. Телемское аббатство: специфика разработки утопии.
5. Докажите, что Панург – трикстер и плут.
6. Критический взгляд на социальные институты и мировоззрения эпохи.
7. «Гаргантюа и Пантагрюэль» как энциклопедия.
8. М.Бахтин о романе Рабле: праздник, карнавальное мироощущение, материально-телесный низ, гротескное тело.
9. Разновидности смеха Рабле: пародия, ирония, гротеск, гипербола, языковая игра. Приведите примеры.
10. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): гротеск, карнавал, карнавализация, литературный генезис, пикареска, утопия, языковая игра.

Литература

1. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1973. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 29–714.
2. Анненская А. Н. Франсуа Рабле. Его жизнь и литературная деятельность. М., Берлин, 2016.
3. Артамонов С. Д. Франсуа Рабле и его роман. М., 1966.
4. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
5. Журбина А. В. Литературный комментарий к роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» // Литературоведческий журнал. 2015. № 36. С. 188–124; 2015. № 37. С. 190–222; 2015. № 39. С. 171–177; 2015. № 40. С. 249–274.
6. Пахсарьян Н. Т. «Гаргантюа» Рабле, или горизонты гуманистической эрудиции // Литературоведческий журнал. 2015. № 36. С. 180–187.

Практическое занятие 9

Многозначность трагедии Шекспира «Гамлет»

1. Как вам кажется, что обусловило конфликт в «Гамлете»: заблуждения персонажа, чья-то злая воля, роковая страсть?
2. Гамлет и вселенная: универсальность трагедии Гамлета. Конфликт идеала и реальности. Катастрофа в развязке.
3. Объясните сцену «Мышеловка».
4. Объясните бездействие Гамлета. Уверен ли Гамлет в том, что нашел правду?

5. Истолкуйте сцену с явлением отца Гамлета.
6. Монолог «Быть или не быть» как ключевой в трагедии.
7. Как выстраивается Образ Гамлета? Какова его внешность? Можно ли увидеть черты характера?
8. Гамлет и Дон Кихота.
9. Образ Офелии, трагичность этого образа.
10. Какую роль играют в трагедии Розенкранц и Гильденстерн?
11. Как в трагедии работают психологические характеристик?
12. Какие типы речи работают в трагедии? Соотношение прозаических и поэтических форм.
13. Сцена с могильщиками: соотношение трагического и комического. Черепа Йорика как символ.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): белый стих, гамлетизм, коллизия, комическое, монолог, трагедия.

Литература

1. Шекспир У. Гамлет; пер. М. Лозинского. М., 2000.
2. Шекспир В. Гамлет; пер. Б. Пастернака // Шекспир В. Трагедии. Сопеты. М., 1968. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 123–246.
3. Аникст А. А. Трагедия Шекспира Гамлет. Литературный комментарий. М., 1986.
4. Николаев С., Чернов А. Цветы в «Гамлете» // Гамлет. Трагедия Гамлета, принца Датского. М., 2003. С.305–314.
5. Тургенев И. С. Гамлет и Дон Кихот // Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: в 28 т. Сочинения: в 15 т. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 8. С. 169–192.
6. Чернов А. «Гамлет». Поэтика загадок // Гамлет. Трагедия Гамлета, принца Датского. М., 2003. С. 237–302.

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА XVII–XVIII ВВ.

Краткая характеристика периода

Вторая половина XVII в. и XVIII в. определяются как эпоха Просвещения – время беспрецедентного оптимизма в отношении потенциала знаний и разума для понимания и изменения мира. Яростный рационализм Просвещения выражался в эстетических идеалах классицизма, подразумевавших сбалансированность, иерархичность, ясность, сдержанность. Эти идеалы характеризуют большую часть художественной литературы того времени. Некоторые писатели, однако, чувствовали себя стесненными такими эстетическими рамками, стремясь выразить причудливость мира и страстность природы человека. Такой подход нашел выражение в литературе барокко.

Наиболее яркие произведения в эстетике барокко появились в Испании и Германии. Драма П. Кальдерона «Жизнь есть сон» поднимает проблему соотношения свободной воли человека и предначертаний судьбы, а также проблему иллюзорности человеческого представления о мире. Роман Г. Гриммельсгаузена «Симплициссимус» рассказывает историю молодого человека, вовлеченной в события Тридцатилетней войны, в сатирическом ключе прослеживает развитие человеческой души в раздираемой войной Германии.

В конце XVII в. Франция была ведущей в политическом и культурном отношении и задавала тон в литературе. Французские драматурги Ж. Расин и П. Корнель придерживались эстетики классицизма и черпали материал для своих трагедий из античной истории и мифологии. Комедиограф-классицист Ж.-Б. Мольер высмеивал пороки человека и общества. В Англии в конце XVII в. Дж. Милтон прославился эпической поэмой «Потерянный рай», в которой рассказывается о бунте сатаны против бога и изгнании человека из Эдемского сада.

В эпоху просвещения продолжал формироваться роман как ведущая литературная форма – на испанском, французском, английском и немецком языках. Среди авторов, внесших большой вклад в становление романной формы, – английские литераторы Г. Филдинг, Л. Стерн, Д. Дефо.

В XVII – XVIII вв. активно развивался жанр сатиры. Основными объектами критического взгляда сатириков были правительства и религиозные авторитеты. Многие мыслители Просвещения активно выступали против ограничений свобод (например, цензуры, дискриминации) и вмешательства церкви в общественные дела. Два самых ярких сатирика эпохи Просвещения – ирландец Дж. Свифт и француз Вольтер. Вольтер известен в первую очередь своими многочисленными философскими и сатирическими произведениями, включая романы, рассказы и эссе. Вольтер был также выдающимся поэтом, автором трагедий и историком. Всемирную известность получил роман Дж. Свифта «Путешествия Гулливера», представляющий собой широкое исследование этики, политики и общества, оформленное как серия фантастических приключений.

Крупнейших представителей литературы Просвещения в Германии – Иоганн Вольфганг фон Гете, среди самых значимых его произведений – роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» и трагедия «Фауст».

Практическое занятие 1

Мировосприятие барокко в драме П. Кальдерона «Жизнь есть сон»

1. Приведите примеры разработки в пьесе принципов эстетики и идей барокко: идея изменчивости мира; поиск смысла бытия; недостоверность знаний; роль обстоятельств в становлении характера; фатум и свобода выбора жизненного пути; рационализм; контраст и антитеза; символика и аллегории; особенности метафор.

2. Своеобразие развёртывания времени в пьесе.
3. Своеобразие развёртывания пространства в пьесе. Смысл выбора места действия (страна, пейзаж, интерьер).
4. Динамика характера Сехизмундо. Проанализируйте первый монолог Сехизмундо. Сравните Сехизмундо и Гамлета.
5. Какие метаморфозы претерпевает король Басилио?
6. Женские образы в пьесе.
7. Объясните смысл заключительных сцен пьесы.
8. Интерпретация названия драмы. Разберите монолог Сехизмундо об уподоблении жизни сну (д. 2, явл. 3). С какими современными гипотезами соотносятся идеи Кальдерона?
9. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): анти-теза, барокко, драматический конфликт, рационализм, фатум.

Литература

1. Кальдерон П. Жизнь – это сон; пер. К. Бальмонта // Педро Кальдерон де ла Барка. Драммы. В двух книгах. Книга вторая. М.: «Наука», 1989. С. 5–133.
2. Балашов Н. И. Взаимный антагонизм Кальдерона и Контрреформации. «Жизнь есть сон»: самые «трудные» драмы и ауто Кальдерона // Педро Кальдерон де ла Барка. Драммы. В двух книгах. Книга первая. М.: «Наука», 1989. С. 757–785.
3. Пастушенко Л. И. «Жизнь есть сон» Кальдерона и «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» Кеведо // Iberica. Кальдерон и мировая культура. Л., 1986. С. 75–84.
4. Томашевский Н. Театр Кальдерона // Кальдерон П. Пьесы. М., 1961.
5. Штейн А. Л. Литература испанского барокко. М., 1983. С. 87–90.

Практическое занятие 2

Классицистическая разработка античного сюжета в трагедии Ж. Расина «Федра»

1. Содержание мифа о Федре и Ипполите. Какие универсальные вопросы поднимаются в этом мифе? Как они решаются?

2. Как древнегреческий сюжет видоизменяется у Расина? Какие точки выделяются, какие – опускаются? Почему? Какие авторские задачи решает Расин, видоизменяя исходный мифологический сюжет? Как конкретные историко-литературные обстоятельства Франции XVII века отражаются в трагедии?

3. Особенности композиции трагедии. Роль вестников, наперников. Причины введения новых персонажей.

4. Признаки классицизма в трагедии. Отступления от принципов классицизма в пьесе. Сопоставьте трагедию с принципами Н. Буало, изложенными в поэме «Поэтическое искусство».

5. Федра как новый тип героя. Средства создания образа. Почему героиня «не вполне преступна»? Анализ предисловия Расина к трагедии. Нравственная составляющая. Как в образе Федры отражается морально-философское содержание трагедии? Значение понятия «гибрис (хюбрис)» в структуре образа.

6. Основной конфликт. Что приводит к катарсису?

7. Приемы создания образа Ипполита. Каковы его ценности?

8. Роль фигур Арикии, Эноны.

9. Политические мотивы в трагедии Расина. Особенности трагического в образе Тезея.

10. «Федра» как «бродячий» литературный сюжет: античные трагедии «Ипполит» Еврипида, «Федра» Сенеки; поэтическая драма Марины Цветаевой «Федра».

11. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): гибрис (хюбрис), конфликт в драматургии, ремарка, трагический характер, принципы классицизма в литературе.

Литература

1. Расин Ж. Федра; пер. М. А. Донского // Театр французского Классицизма. М., 1970. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 515 – 572.
2. Барт Р. Из книги «О Расине» // Р. Барт. Избранные работы. М., 1994. С. 142–232.
3. Жирмунская Н. А. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. Новосибирск, 1977. С. 377–408.
4. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
5. Цветаева М. Федра // Цветаева М. И. Собр. соч. в 7 томах. Том 2. М., 1994. С. 172–173.

Практическое занятие 3

Высокая комедия Ж. Б. Мольера «Тартюф, или Обманщик»

1. Что такое «высокая» комедия? Какова, согласно предисловию автора, целью комедии вообще и «Тартюфа» в частности? Признаки высокой комедии в пьесе Мольера.
2. Какова история создания пьесы и придворные обстоятельства (чтение перед Людовиком, запреты, постановка)? Причины трудностей, возникших у Мольера при постановке комедии «Тартюф». Как Мольер описывает свои мучения в «Предисловиях» к «Тартюфу»? Какие изменения от внес в пьесу из-за них?
3. Главный конфликт пьесы. Что и кто является объектом сатиры в «Тартюфе»? Каков социально-политический контекст этой сатиры?

4. Определите завязку, кульминацию и развязку комедии. Как интерпретировать неожиданный финал комедии? Как объясняется «вторжение» короля и какой эффект оно производит?

5. Как реализуется принцип «трех единств»? Докажите примерами из текста.

6. Образ Тартюфа: социально-психологические особенности, литературное происхождение образа плута. Главное оружие Тартюфа. Противопоставление «быть – казаться» как основа образа. Тартюф как антагонист.

7. Средства создания комического эффекта (приведите примеры). Оргон как протагонист и простака. Полемика с церковью.

8. Моральные ориентиры в пьесе. Роли Клеанта и Эльмиры.

9. Образы слуг. Обратите внимание на ситуации подслушивания.

10. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): антагонист как тип персонажа, высокая комедия, комическое, протагонист и антагонист, резонёр как тип персонажа.

Литература

1. Мольер. Ж.Б. Тартюф, или Обманщик // Мольер Ж.-Б. Комедии. М., 1972. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 77–176.

2. Предисловие Мольера // Мольер. Тартюф. Мещанин во дворянстве. Пьесы. М., 1976. С. 118–123.

3. Бояджиев Г. Н. Мольер: исторические пути формирования жанра высокой комедии. М.: Искусство, 1967.

4. Каплан А. Б. Роже Пенсон: Ошибка Оргона // Вестник культурологии. 2006. №2. С. 97–100.

5. Тартюф // История зарубежной литературы XVII-XVIII веков; отв. ред. С.Д. Артамонов. М.: Просвещение, 1967. С. 182–187.

Практическое занятие 4

Поэтика романа Г. Я. К. фон Гриммельсгаузена «Симплициссимус»

1. Истолкуйте смысл названия романа (полный и краткий варианты).

2. Выявите сходство главного героя с трикстером и пикаро и отличия.

3. Охарактеризуйте эволюцию героя романа. Духовные поиски героя. Как вы понимаете выражение «Дидактическая тройка Херцбрудер – Симплиций – Оливье»? «Симплициссимус» как предшественник романа воспитания.

4. Продемонстрируйте на конкретных примерах соединение в романе реальных исторических событий и фантастических происшествий. Как воплощается в произведении трагический опыт тридцатилетней войны?

5. Определите, как проявляются в романе барочные тенденции. Модификации высокого романа барокко (пасторальный, рыцарский) и его низовые формы. Особенности интерпретации мира в низовом романе. «Симплициссимус» как философско-аллегорический роман. Барочный роман как энциклопедический свод, источники романа Гриммельсгаузена.

6. Выделите и охарактеризуйте утопические идеи романа. Сочетание в романе аллегии с утопией и сатирой. Гротеск и пародия в романе. Мечта о мире и единстве в романе.

7. Охарактеризуйте повествовательную манеру Гриммельсгаузена. При подготовке задания Вы можете использовать отрывки из романа (например, книга I, глава 8; книга II, главы 5–6, книга III, глава 4 и др.). Дискуссионный стиль романа и концепция мира как арены борьбы двух сил. Экспрессивные и экстатические формы в романе.

8. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): гротеск, дидактизм в литературе, роман воспитания, утопия, экстатический, экспрессивный.

Литература

1. Гриммельсгаузен Г. Я. К. Симплициссимус. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 23–518.

2. Вершинин А. С. Гриммельсгаузен и нажива: традиция и ее ментальные мутации на германской почве кануна нового времени // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2009. №2 (6). С. 105–108.

3. Кузнецов А. С. Симплициссимус Г. Гриммельсгаузена как персонафикация трикстера // Новый филологический вестник. 2015. №3 (34). С. 90–106.

4. Морозов А. «Затейливый Симплициссимус» и его литературная судьба // Гриммельсгаузен Г. Я. К. Симплициссимус. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 5–22.

5. Пуришев Б. Иоганн Гриммельсгаузен // Пуришев Б. Очерки немецкой литературы XV– XVII вв. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. С. 341–374.

Практическое занятие 5

Вопрос о человеке в романе Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»

1. Специфика композиции романа.
2. Разберите, как выстраивается образ Гулливера.
3. В чем отличия образа Гулливера и образа автора? Приведите примеры из текста, свидетельствующие о разнице между ними.

4. Смыслы того, что Гулливер в первой книге большой, а лилипуты маленькие.

5. Что является объектом сатиры в первой части?

6. Как вы думаете, Гулливер сильнее лилипутов?

7. Смыслы того, что во второй книге Гулливер становится маленьким, бромдингнеи же – великаны. Как образ короля работает на развертывание просветительских идей?

8. Как показано противостояние власти, народа и схоластически в части «Путешествие в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнegg, Глаббдобдриб и Японию»?

9. Как вам кажется, общество Гуингмов – утопия или антиутопия? Критика Просвещения.

10. Пародирование романа «Робинзон Крузо» Дефо в романе Свифта (глава 10).

11. Как Свифт работает с фантастическим? Какие предсказания высказал Свифт в романе?

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): антиутопия, образ автора, просветительские идеалы, схоластика, фантастическое.

Литература

1. Свифт Дж. Путешествия Гулливера // Свифт Дж. Сказка бочки. Путешествия Гулливера. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 153–388.

2. Муравьев В. Путешествие с Гулливером: 1699–1970. М., 1972. Части I и II. С. 3–98.

3. Урнов Д. Робинзон и Гулливер: судьба двух литературных героев. М., 1973.

4. Романчук Л. Композиционные особенности романа Свифта «Путешествия Гулливера...» [Электронный ресурс]. URL:

<http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-eng/romanchuk-osobennosti-gullivera.htm> (Дата обращения 12.08. 2021).

5. Джумайло О. А. Мотив движения «Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта // Другой XVIII век: материалы третьей научной конференции по проблемам литературы и культуры (18–20 апреля 2002 г.). М., 2002. С. 165–173.

6. Непомнящий Н.Н. Джонатан Свифт: невероятное предсказание в фантастической книге // 100 великих феноменов. М., 2007.

Практическое занятие 6

Философия и авантюра в повести Вольтера «Кандид, или оптимизм»

1. Сравните Симплициссимуса и Кандида, в том числе и специфику их имен.

2. Расскажите о чертах философской повести как жанра. Как они работают в повести «Кандид»? Какой философский тезис опровергается в повести Вольтера? Каким образом?

3. Покажите, как Вольтер пародирует авантюрно-любовный роман.

4. Роль фатума/предопределенности. Случайное и закономерное в повести. Как все это связано с понятием оптимизма?

5. Какова роль персонажей-наставников – Панглоса и Мартена? Как выстроены их образы?

6. Разберите художественные особенности и идейное наполнение утопии Эльдorado.

7. Прокомментируйте слова: «Надо возделывать свой сад».

8. В чем своеобразие стиля повести? Какова функция вольтеровской иронии?

9. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): авантюрный роман, говорящее имя, оптимизм, персонаж-наставник, философская повесть.

Литература

1. Вольтер. Кандид, или оптимизм // Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. Артамонов С. Философские повести. М., 1971. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 409–489.

2. Артамонов С.Д. «Кандид, или Оптимизм» // Артамонов С.Д. Вольтер и его век. М., 1980. С. 170–175.

3. Подольская Н. В. Имя-характеристика // Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1978. С. 127.

4. Попова Н. Б. Дискурсивные практики иронии в творчестве Франсуа Мари де Вольтера // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. №7 (336). С. 118–122.

Практическое занятие 7

Жанровое своеобразие романа П.Ф. А. Шодерло де Лакло «Опасные связи»

1. Скандал, связанный с появлением романа.
2. Особенности композиции и развертывания повествования. Черты эпистолярного романа в «Опасных связях».
3. Столкновение автохарактеристики и характеристики со стороны – как способ выстраивания образов в романе.
4. Как излагаются события: сопоставление информации от первого лица и косвенных свидетельств. Постановка проблемы истины. Приведите примеры эпизодов, которые описываются разными героями с различных позиций. Можем ли мы говорить об искажениях в отчетах каких-то персонажей?

5. Мотив игры и эстетика рококо в романе.

6. Какие составляющие человеческой природы реализованы в образах президентши де Турвель, мадам де Розмонд, Сесиль, кавалера Дансени. Де Мертей как персонажный тип злодейки, Вальмон – как соблазнителя, Сесилия – невинной жертвы. Руссоистские оппозиции в системе персонажей романа (человек ума – человек сердца). Черты сентиментализма в романе.

7. Тема либертенов и либертенизма. Галантные нравы в романе.

8. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): галантный век, либертинизм, полифонизм в литературе, рококо, сентиментализм, эпистолярный роман.

Литература

1. Де Лакло Ш. Опасные связи, Или письма собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Ш. де Л. в назидание некоторым другим // Аббат Прево. Манон Леско. Лакло Ш. Опасные связи. М., 1967. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 157–512.

2. Виппер Ю. Два шедевра французской прозы XVIII в. // Аббат Прево. Манон Леско. Лакло Ш. Опасные связи. М., 1967. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 5–26.

3. Лукьянец И. В Роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» // Лукьянец И. В. Французский роман второй половины XVIII века (автор, герой, сюжет). СПб., 1999. С. 191–207.

4. Новоженина А. А. Мотив игры в романах «Опасные связи» Шодерло де Лакло и «Принцесса Клевская» Мари Мадлен де Лафайет // Достижения науки и образования. 2016. №9 (10). С. 15–17.

5. Обломиевский Д. Д. Шодерло де Лакло // История всемирной литературы: В 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1983–1994. Т. 5. 1988. С. 145–147.

Практическое занятие 8

Готический сюжет в литературе XVIII в.

1. Появление готического романа в конце XVIII в. Причины популярности тематики мистического и страшного.

2. Феномен Хораса Уолпола. Повесть Уолпола «Замок Отранто». Как создается атмосфера тайны и ужаса? Специфика пространства и времени в готическом сюжете. Готический хронотоп. Как разработано пограничье жизни и смерти в повести?

3. Игра в ужас в романе М.Г. Льюиса «Монах». В чем скандальность романа? Каково назначение этой скандальности? В чем причины сделки Амбросио с дьяволом?

4. Феномен А. Радклиф. В чем секрет популярности ее романов в то время? Принципиальное отличие романов Радклиф от повести Уолпола и романа Льюиса. Подтвердите на примерах. Просвещенческие тенденции у Радклиф.

5. Роман Дж. Остин «Нортенгерское аббатство» как критика моды на готическое. Как отражен феномен массовой популярности? Механизмы пародирования жанра: название, мировосприятие Кэтрин, пространство старинного замка и т.п.

6. Прокомментируйте рассуждение автора в главе XXV: «Как бы хороши ни были сочинения миссис Радклиф и как бы хороши ни были сочинения всех ее подражателей, они едва ли способствовали раскрытию человеческой природы – по крайней мере, в средних английских графствах». Почему это утверждение можно назвать литературным манифестом Дж. Остин? Каков его главный посыл?

7. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): готический сюжет, готический хронотоп, игра в литературе, миф, фантастическое.

Литература

1. Льюис М. Г. Монах. М., 1993.
2. Остин Дж. Нортенгерское аббатство. М., 2009.
3. Радклиф А. Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное. М., 2000.
4. Радклиф А. Удольфские тайны. М., 2001.
5. Уолпол Х. Замок Отранто. // Уолпол Г., Казот Ж., Бекфорд У. Фантастические повести. Л., 1967. Серия «Литературные памятники». С. 6–103.
6. Жирмунский В. М. и Сигал Н. А. У истоков европейского романтизма // Уолпол Г., Казот Ж., Бекфорд У. Фантастические повести. Л., 1967. С. 249–284.
7. Заломкина Г. В. Поэтика пространства и времени в готическом сюжете. Самара, 2006.
8. Заломкина Г. В. Готический миф. Самара, 2010.
9. Скороденко В. Монах Льюис и его роман // Льюис М. Г. Монах. М., 1993. С. 5–20.

Практическое занятие 9

Трагедия Иоганна-Вольфганга Гёте «Фауст» как величайшее достижение эпохи Просвещения

1. История создания «Фауста» Гете. Легенда о чернокнижнике Фаусте как сюжетная основа трагедии Гете. Предшественники Гете в разработке сюжета.

2. Композиционное построение «Фауста». Значение и роль «Театрального пролога»: теоретические идеи Гете о роли искусства. Символический характер «Пролога на небе»; сущность спора между Богом и Мефистофелем.

3. Причины душевного кризиса Фауста, отраженного в начале 1 части произведения.

4. Смысл противопоставления Фауст – Вагнер.

5. Причины, заставляющие Фауста заключить сделку с Мефистофелем.

6. Поиски смысла жизни (погребок Ауэрбаха, кухня ведьм).

7. Любовь в жизни Фауста. Образ Маргариты.

8. Спор о человеке, его предназначение в жизни. Позиции в этом споре Фауста и Мефистофеля (проанализировать монолог Фауста «Болото тянется вдоль гор» – II часть, 5 акт).

9. Значение образа Мефистофеля в художественно-философском контексте трагедии «Фауст».

10. Философское значение и эволюция образа Фауста в трагедии. Фауст как мыслитель и деятель.

11. Концепция научного познания в «Фаусте» Гете. Образ Гомункула и его значение в трагедии.

12. Итог жизненных исканий Фауста. Смысл финальной сцены трагедии Гете.

13. Символические и мифологические образы в трагедии, их значение. Специфика фантастики Гёте.

14. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): гомункул, мифологический образ, пролог, сделка с дьяволом, чернокнижник.

Литература

1. Гете И.-В. Фауст. М., 1969. Серия «Библиотека всемирной литературы». Т. 50.

2. Аникст А. Гете и «Фауст». От замысла к свершению. М., 1983.

3. Аникст А.А. «Фауст» Гете (литературный комментарий). – М., 1987.

4. Горохов П. А. Добро и зло в трагедии И. В. Гете «Фауст»: опыт философского анализа // Вестник ОГУ. 2000. №2. С. 9–13.

5. Н. Вильмонт. Гете и его «Фауст» // Гете И.-В. Фауст. М., 1969. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 5–32.

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XIX В.: РОМАНТИЗМ

Краткая характеристика периода

Конец XVIII – первая половина XIX вв.

Просвещение полагало, что разум и рациональность – ключ к истине и прогрессу. К концу XVIII в. многие западные мыслители подвергали сомнению эту идею. У строго рационального подхода появилась альтернатива – мировоззрение, видевшее в эмоциях и иррациональном путь к истине. Это мировоззрение, известное как романтизм, развернулось по всей Европе и Северной Америке в целую философскую и культурную парадигму. Среди характерных установок романтизма: более глубокое понимание красоты природы; приоритет эмоций и чувств; пристальное внимание к внутреннему миру человеческой личности; фигура гения, героя, исключительной личности с ее страстями и внутренней борьбой как центральная; новый взгляд на художника как на индивидуальность, чей творческий дух важнее строгого соблюдения формальных правил и традиций; акцент на воображении как средстве обретения трансцендентного опыта и духовной истины; пристальный интерес к народной культуре, национальным и этническим культурным истокам, к средневековью; особое внимание к экзотическому, таинственному, странному, оккультному, страшному.

Романтизм в английской литературе проявился в 1790-х гг. с публикацией «Лирических баллад» У. Вордсворта и С. Т. Кольриджа. Ранний романтизм в Германии был тесно связан с философией и отмечен новаторством как в содержании, так и в литературном стиле, а также интересом мистическому, подсознательному и сверхъестественному. Программным произведением раннего немецкого романтизма стал роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген».

Второй период романтизма (ок. 1805 г. по 1830-е гг.) отмечен усилением культурного национализма и внимания к национальным истокам, о чем свидетельствует активное собирание фольклора (народных баллад и сказок) романтиками, а также популярность жанра подражания народному творчеству. В этот период В. Скотт создает новую модель исторического романа.

Поздний романтизм наиболее ярко проявился во Франции в творчестве В. Гюго и А. де Мюссе. Роман Гюго «Собор Парижской Богоматери» поднимает проблему самоощущения человека на границе эпох – Средневековья и Возрождения. Роман А. де Мюссе «Исповедь сына века» показательно развертывает одну из ведущих тем позднего романтизма – тему разочарованности, тоски, потери смысла жизни, аморальности как показательных черт целого поколения.

Практическое занятие 1

Становление гения в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген»

1. Особенности сюжетно-композиционного строения романа.
2. Раннеромантическое понимание времени и вечности в романе. Специфика изображения Средневековья.
3. Философия томления. Символика Голубого цветка. Символика цвета. Образ Матильды.

4. Признаки романа воспитания, романтическое переосмысление.

5. Особенности образа Генриха. Становление поэта: основные переломные моменты, условия, роль наставников.

6. Символы в романе.

7. Романтическая концепция любви, труда и искусства в романе. Значение образов восточной девушки, рудокопа, отшельника, Цианы.

8. Аллегорическая сказка Клингсора и ее функция. Элементы сказки. Элементы философского сочинения.

9. Предположительный финал романа. Романтическое понятие гения. Поэт как спаситель мира. Продолжение романа в пересказе Л. Тика, интерпретация символов.

10. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): аллегория, гений у романтиков, роман воспитания, символ в романтизме, сказочность в литературе.

Литература

1. Новалис. Генрих фон Офтердинген. М., 2003.

2. Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 94–107.

3. Берковский Н.Я. Новалис // Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 145–182.

4. Ботникова А. Б. «Сказка Клингсора» Новалиса и романтическая теория «новой мифологии» // Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX–XX веков. Проблемы романтизма: межвуз. сб. научн. тр. Иваново: Иван. гос. ун-т, 1996. С. 5–17.

5. Лагутина И.Н. «...Пространством и временем полный...»: раннеромантический художник в поисках идентичности (По роману Новалиса «Генрих фон Офтердинген») // Романтизм: вечное странствие; отв. ред. Н. А. Вишневецкая, Е. Ю. Сапрыкина; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М., 2005. С. 36–51.

Практическое занятие 2

Эволюция романтического видения в сказках Э. Т. А. Гофмана

1. Как организовано художественное пространство у Гофмана? Как это связано с идеей двоемирия? Противопоставление волшебного и просвещенческого. Как миры разграничиваются?

2. Функции двойничества в сказках.

3. Суть конфликта романтического героя с миром. Пограничность героя.

4. Уродство в «Крошке Цахесе»: смыслы и механизмы их развертывания.

5. Специфика фантастики у Гофмана.

6. Как у Гофмана разрабатываются мотивы ограничения человека рангами, профессиями, вещами?

7. Как в позиции автора-повествователя проявляется романтическая ирония?

8. Найдите в сказках черты карнавальности.

9. Мотив безумия в повести «Песочный человек». «Ночная» сторона души у Гофмана.

10. Мотив «глаз» и тема деформации зрения (видения мира).

11. Тема автомата/куклы, образ автомата/куклы в «Песочном человеке». Демонизм механического в образе.

12. Отражение эволюции немецкого романтизма от оптимизма к пессимизму, от «светлого», творящего хаоса к «темному», убивающему (по Берковскому).

13. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): автомат у романтиков, двоемирие, двойничество, филистер, хаос у романтиков.

Литература

1. Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. Песочный человек. Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер // Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. М., 1967. Серия «Библиотека всемирной литературы». Серия вторая. Литература XIX века. Т. 78. С. 397–468; 522–553; 554–643.

2. Аствацатуров А.Г. Демония бессознательного в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ifl.ru/docs/kollektiv/astv-peschel.pdf> (Дата обращения 18.08. 2021).

3. Берковский Н.Я. Э.Т.А. Гофман // Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 419–488.

5. Куличихина М.А. Тело-автомат в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек» // Филологические этюды: сб. науч. ст. молодых ученых: В 3 ч. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2008. Вып. 11. Ч. II. С. 26–29.

Практическое занятие 3

Своеобразие романтического бунта в произведениях

Г. фон Клейста «Михаэль Кольхаас» и «Принц Фридрих Гомбургский»

1. Какие исторические личности присутствуют в новелле и пьесе? Как разработаны их образы? Какие исторические события

отражены в новелле и пьесе? Какие черты романтического подхода к истории можно обнаружить в двух произведениях Клейста?

2. Особенности разработки конфликта личности и мира в «Михаэле Кольхаасе».

3. В чем противоречивость образа Михаэля Кольхааса?

4. Романтические составляющие образа Фридриха Гомбургского. Почему его называют сомнамбулическим? Как случившееся с ним отражает романтическое восприятие сновидения?

5. Сравните Михаэля Кольхааса и Фридриха Гомбургского: сходства и различия в характерах, способах их разработки. В чем своеобразие патриотизма М. Кольхааса и принца Гомбургского?

6. Функция эпизода с предсказанием цыганки курфюрсту Саксонскому – в сюжетном отношении и в смысле романтической направленности новеллы.

7. Сравните курфюрстов в новелле и пьесе.

8. Как работает романтическая ирония в пьесе «Принц Гомбургский»?

9. Логика и парадоксальность финалов двух произведений.

10. Переключки новеллы «Михаэль Кольхаас» с «Разбойниками» Ф. Шиллера.

11. Переключки пьесы «Принц Фридрих Гомбургский» с «Песней о Роланде» и драмой Кальдерона «Жизнь есть сон». Черты барокко в пьесе.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): историзм, курфюрст, патриотизм, романтическая ирония, сомнамбулический.

Литература

1. Клейст Г. Принц Фридрих Гомбургский. Михаэль Кольхаас. // Клейст Г. Драммы. Новеллы. М., 1969. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 351–513.

2. Берковский Н.Я. Э.Т.А. Клейст // Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 357–419.
3. Карельский А. В. От героя к человеку. М., 1990.
4. Лукач Г. Трагедия Генриха фон Клейста // Яшенькина Р.Ф., Пустовалов А.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: электронное учебное пособие. Пермь, 2006.
5. Самарин Р. Генрих фон Клейст // Яшенькина Р.Ф., Пустовалов А.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: электронное учебное пособие. Пермь, 2006.

Практическое занятие 4

Синтез жанров и спор с романтизмом в поэме Дж. Г. Байрона «Дон-Жуан»

1. Происхождение легендарной фигуры Дон-Жуана, предшественники Байрона в разработке образа.
2. Байроновский образ Дон-Жуана: продолжение традиции и новое. Дон-Жуан Байрона как полемика с: 1) легендой о Дон-Жуане, 2) с байроническим типом героя.
3. Лирическое начало поэмы: авторское высказывание, автобиографические элементы. Кто лирический субъект поэмы: Байрон, автор-рассказчик, Дон-Жуан?
4. «Дон-Жуан» как сатирический эпос: картины социальной жизни, историзм, сатирические зарисовки, широта охвата действительности, реалистичность.
5. Элементы плутовского романа в поэме. Дон Жуан как невольный соблазнитель, раб обстоятельств. Сравните Дон-Жуана и Тома Джонса.
6. Драматическая составляющая, сценичность поэмы.
7. Романтическая разработка любви и пародирование романтических стереотипов.

8. Ирония, пародия, скепсис в разработке характеров и сюжетных поворотов, в авторской речи, по отношению к основным положениям романтизма.

9. Проследите влияние поэмы Байрона на творчество А. С. Пушкина.

10. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): байронический герой, лирический субъект, реалистичность, сатира, скепсис, сценичность.

Литература

1. Байрон Дж. Г. Дон-Жуан // Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. М., 1972. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 193–779.

2. Дьяконова Н. Я. Лирическая поэзия Байрона. М., 1975.

3. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.

4. Клименко Е. И. Байрон: язык и стиль. М., 1960.

5. Нусинов И. М. История образа Дон Жуана // Нусинов И. М. История литературного героя. М., 1958. С. 325–441.

6. Штейн А. Л. «Дон-Жуан» Байрона и демократический идеал // Штейн А. Л. На вершинах мировой литературы. М., 1988. С. 230–270.

Практическое занятие 5

Открытие истории в романе В. Скотта «Айвенго»

1. Как романтики воспринимали соотношение прошлого, настоящего и будущего? Почему говорят, что романтики «открыли историю»?

2. Какой исторический период запечатлен в романе «Айвенго» и почему? Что породило конфликт между саксами и норманнами?

3. Что такое история, согласно Скотту: цепь случайных событий, осуществление чьего-то замысла? Кто творит историю? Личность, народ, бог, никто? Как эти вопросы развернуты и решены в романе?

4. Система характеров исторического романа Скотта: соотношение исторических личностей, выдуманных персонажей, героев народных легенд. Почему в центре повествования выдуманный персонаж (а не историческая личность)?

5. Образ Айвенго: способы выстраивания, роль в сюжете. Некоторые исследователи полагают, что его роль не настолько значительна, чтобы выносить его имя в заглавие? Каковы основания для такого мнения? Если вы с ним согласны, как объяснить парадокс заглавия?

6. Какие исторические личности представлены в романе? Как строятся их образы?

7. Сравните Ребекку и Ровену: общее, отличия в способах обрисовки характера, внешности, функции.

8. Локсли (Робин Гуд) у Вальтера Скотта: источники и развитие образа. Роль в сюжете.

9. Мотив сокрытия/подмены личности, его связь со средневековой культурой и функция в романе.

10. Проблема соотношения вымысла и факта в романтическом историческом романе. Почему и как автор использует вымысел? Убедительна ли картина средневековой Англии в романе Скотта? Приведите примеры использования местного колорита.

11. Черты рыцарского романа в «Айвенго».

12. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): заглавный персонаж, исторический роман, легенда, местный колорит, рыцарский роман.

Литература

1. Скотт В. Айвенго. М., 2015.
2. Лазарева Т. Г. Возвращение к роману о средневековье: Умберто Эко и Вальтер Скотт // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 87. С. 115–122.
3. Лазарева Т. Г. Мотивный инструментарий рыцарского романа в романах Вальтера Скотта о средневековье // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 5. С. 84–88.
4. Реизов Б.Г. История и вымысел в романах Вальтера Скотта // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XXX. Вып. 4. М., 1971. С. 306–311.
5. Шохина А. Н. Образ короля Ричарда I как художественное воплощение мечты о «Народном короле» (на примере исторического романа В. Скотта «Айвенго») // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2008. № 2. Т. 2. С. 164–166.

Практическое занятие 6

Готическое и романтическое в романе М. Шелли «Франкенштейн или Новый Прометей»

1. Специфика построения повествования как совокупности отдельных текстов. Какие типы текстов использованы? Как они соотносятся друг с другом? Какова функция запутанности этого соотношения? Чьи точки зрения представлены в романе? Каков эффект смены точки зрения?

2. Как развернута тема запретного знания в романе? Какое знание полагается запретным? Почему? Почему учёный дерзает переступить границы допустимого научного поиска?

3. Элементы научной фантастики.

4. Хронотопы в романе. Их готические черты.

5. Особенности и функции выбора ландшафтов (Северный полюс, Швейцария). Романтическое и готическое в них.

6. Почему Виктор Франкенштейн бросил свое детище?

7. Монстр Франкенштейна: сочетание человеческого и нечеловеческого в нём. Проблемы вселенского одиночества и источника зла в человеке, разработанные в образе монстра. Каков его уровень владения речью? В чем сходны Виктор Франкенштейн и его детище?

8. Женские образы в романе.

9. Мотив болезни в романе.

10. Почему Франкенштейн назван в заглавии романа новым Прометеем? Можно ли его назвать культурным героем (в терминах мифопоэтики).

11. Переключки с трагедией Гёте «Фауст».

12. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): готический хронотоп, культурный герой в мифе, мифопоэтика, научная фантастика, прием точки зрения.

Литература

1. Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей // Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей Последний человек. М., 2010. Серия «Литературные памятники». С. 7–152.

2. Глущенко А. Н. Реализация темы «Человек-Творец» на основе романа Мари Шелли «Франкенштейн, или современный Прометей» // Актуальные проблемы филологии: материалы II Международ. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар: Новация, 2016. С. 44–47.

3. Напцок Б. Р. Воплощение мифа о Прометее в романе М. Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2012. № 4(107).

4. Напцок Б. Р. Функции образа рассказчика Р. Уолтона в романе М. Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2012. № 3(105).

5. Оксень Н. А. Художественный мир готики в романе Мэри Шелли «Франкенштейн» // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://jurnal.org/articles/2014/fill1.html> (Дата обращения 17.08. 2021).

6. Павлова И. Н. Автор, нарраторы и персонажи в романах Мэри Шелли «Франкенштейн» и «Последний Человек» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2012. № 4. С. 28–33.

Практическое занятие 7

Трагедия лишнего человека в романе А. де Мюссе «Исповедь сына века»

1. Что такое «болезни века» у Мюссе? Как в романе разворачивается стремление разобраться в ее причинах? Как вторая глава работает в этом отношении?

2. Октав как разновидность романтического персонажа. Разберите такие его черты, как цинизм, оторванность от практической жизни, неспособность любить.

3. Октав как представитель целого поколения, «висящего в пустоте настоящего», между героическим прошлым наполеоновских войн, июльской революции и светлым будущим. Октав как лишний человек. Признаки реалистической типизации в образе Октава.

4. Специфика повествования. Черты жанра исповеди. Как и почему меняется характер повествования в 7 главе пятой части?

5. Образ Бригитты. Религиозная позиция как перспектива выхода из тупика, невозможная для Октава. Черты сентиментальной героини у Бригитты: способность любить, религиозность, подверженность несчастьям.

6. Неоднозначность финала. Какой выбор сделала Бригитта и почему?

7. Образ Деженэ как антитеза раннеромантическому идеалу наставника (например, в «Генрихе фон Офтердингене»). В чем проявилось пагубное влияние Дежене на Октава?

8. Сравните Октава и Гамлета, Октава и Вертера, Октава и Печорина.

9. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): жанр исповеди, лишний человек, реалистическая типизация, сентиментальная героиня, сплин.

Литература

1. Де Мюссе А. Исповедь сына века. М., 2012.
2. Ерышева М. Е. Христианские, куртуазные и мифологические мотивы в романе А. Мюссе «Исповедь сына века» // Вестник ВятГУ. 2017. №6. С. 72–77.
3. Карельский А.В. Альфред де Мюссе // Метаморфозы Орфея. Французская литература XIX век РГГУ, 1998. С. 226–234.

4. Кийко Е.И. «Герой нашего времени» Лермонтова и психологическая традиция во французской литературе // Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 181–193.

5. Осмоловская И. Ю. «Болезнь века» в произведениях Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века» и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Фестиваль «Открытый урок» [Электронный ресурс]. URL: <http://festival.1september.ru/articles/418207/> (Дата обращения 18.08. 2021).

Практическое занятие 8
Судьба одаренной женщины
в романе Жорж Санд «Консуэло»

1. Как выстраивается образ Консуэло? Как в нем работает ее одаренность, отличие от окружения, необычная внешность?

2. Какие исторические события показаны? Каким образом? Кто такая Мария Терезия? Какую роль играет она в замысле романа?

3. Как в романе отражается романтическое восприятие музыки? Функция образа Порпоры. Музыкальная жизнь европейских стран. Можно ли здесь говорить о местном колорите? Механизмы достоверности: технические детали музыкальной деятельности. Кто такой Иосиф? Какую функцию исполняет его образ? Идея народная музыки в контексте романтической идеологии фольклора.

4. Как выстраивается образ Альберта Рудольштадта?

5. Романтический взгляд на любовь как на счастье, трагедию и неодолимую силу. Проблема брака по расчету. Какой выбор делает Консуэло в конфликте любовного чувства и творческих устремлений?

6. Тема творческого самоутверждения женщины.

7. Как обеспечивается увлекательность повествования?

8. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): фольклор, исключительность героя, религиозные мотивы, историческая достоверность.

Литература

1. Жорж Санд. Консуэло. М., 2005.
2. Андреев Л. Г. Жорж Санд // Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. М.: Высшая школа, 1987. С. 318–321.
3. Белецкий А. И. Роман о призвании артиста // Санд Ж. «Консуэло». М., 2005. С. 5–25.
4. Карельский А.В. Жорж Санд // Метаморфозы Орфея. Французская литература XIX век РГГУ. 1998. С. 210–219.
5. Литвиненко Н. А. Семантика любви как культурно-исторического феномена: романы Жорж Санд // Rhema. 2010. № 4. С. 23–34.

Практическое занятие 9

Романтическое осмысление заката средневековья в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

1. В какое время происходят события романа? Способы воссоздания атмосферы эпохи. Почему Гюго избрал эту эпоху?
2. Почему Собор парижской богоматери дал заглавие роману? Особенности хронотопа собора.
3. Эсмеральда как типичная представительница своего времени. Романтические черты в образе Эсмеральды: свободолюбие, экзотичность, творческий дух.

4. Эволюция характера Квазимодо, его духовный потенциал. Смысл имени. Связь с собором. Сравните крошку Цахеса, Квазимодо и монстра Франкенштейна: общее и различия трёх этих уродцев.

5. Клод Фролло как романтический персонаж и символ эпохи перехода от средневековья к Возрождению. Его внутренний конфликт. Сравните Клода Фролло с Амбросио из романа М. Г. Льюиса «Монах».

6. Прием гротеска и контраста в построении образов в развитии сюжета.

7. Сравните объем участия исторических личностей в сюжете у Гюго и Скотта. Прокомментируйте различия.

8. Романтические элементы в образе Пьера Гренгуара и Феба де Шатопера. Прокомментируйте выбор имени «Феб».

9. Тема карнавала в романе.

10. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): внутренний конфликт, гротеск, карнавал, контраст, экзотичность.

Литература

1. Гюго В. Собор Парижской Богоматери. М., 2011.
2. Андреев Л. Г. Виктор Гюго // Андреев Л. Г., Козлова Н. П., Косиков Г. К. История французской литературы. М.: Высшая школа, 1987. С. 301–315.
3. Карельский А. В. Виктор Гюго // Метаморфозы Орфея. Французская литература XIX век РГГУ, 1998. С. 63–71.
4. Каршибаева У. Д. Категории пространства и времени в романах Виктора Гюго // Вестник ТГУ. 2012. №5. С. 80–84.
5. Реизов Б. Г. Гюго. «Собор парижской богоматери» // Французский исторический роман в эпоху романтизма, Л., 1958. 482–553.

Практическое занятие 10
Трагедия индейского мира
в романе Дж. Ф. Купера «Последний из могикан»

1. Специфика жанра романа о фронтире. Что такое фронтир? Как понятие фронта связано с такими романтическими представлениями, как двоемирие, экзотичность, контраст?

2. Место романа «Последний из могикан» в пенталогии Дж. Ф. Купера о Кожаном чулке. Прокомментируйте заглавия романов в комплексе. Какова хронология событий в романах (на основе жизненного пути Натти Бампо/Бумпо)? Под какими именами выступает Бампо в каждом из романов?

3. Можно и назвать роман «Последний из могикан» историческим? Обоснуйте свое мнение.

4. Как отношения индейцев с природой отличаются от отношений с природой белых поселенцев? Как это связано с романтическими представлениями о противопоставлении природы и общества? Как в романе развита идея естественного человека? Кого из персонажей романа можно назвать естественным человеком и почему? Функция пейзажа в романе.

5. Как в романе представлена романтическая антитеза «культура – цивилизация»? В какой степени гармоничная одухотворенная поэтичная индейская культура противопоставлена бездушной прозаической материалистической европейской цивилизации? Как создан эффект экзотичности жизни индейцев? Как это проявляется в сравнении языка белых и индейцев? Какие возможные модели развития американского мира представляет Купер?

6. Как и для чего используются в романе приемы авантюристичности и напряженного сюжета (бегство-преследование, неожиданное узнавание, спасение в последний момент и т.п.)?

7. Какие индейские племена и в связи с чем упоминаются в романе? Положительные и отрицательные образы индейцев.

8. Пограничность, двойственность положения Соколиного Глаза (Натти Бампо)

9. Смысл трагического финала романа.

10. Каково значение выражения «последний из могикан», ставшего после выхода романа Купера нарицательным?

11. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): анти-теза, авантюризм, noble savage/благородный дикарь, пенталогия, фронтир.

Литература

1. Купер Дж. Ф. Последний из могикан // Купер Дж.Ф. Шпион. Последний из могикан. М., 1974. Серия «Библиотека всемирной литературы». Серия вторая. Литература XIX века. Т. 91. С. 358–684.

2. Гиленсон Б. А. Пенталогия о Кожаном Чулке: замысел, структура, главный герой. Последний из могикан: Соколиный Глаз спешит на помощь // Гиленсон Б. А. История литературы США: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. М., 2003. С. 71–76.

3. Елистратова Л. Джеймс Фенимор Купер и его романы // Купер Дж. Ф. Шпион. Последний из могикан. М., 1974. Серия «Библиотека всемирной литературы». Серия вторая. Литература XIX века. Т. 91. С. 5–21.

4. Николукин А. Н. «Естественный человек» и «новое общество» (Социальный роман Джеймса Фенимора Купера) // Николукин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968. С. 94–188.

5. Панфилова С. С. Авторский комментарий к художественному тексту как явление лингвистического гипертекста // Известия

РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №82-1. С. 256–262. (На материале романа Дж. Ф. Купера «Последний из могикиан»).

Практическое занятие 11

**Роман Г. Мелвилла «Моби Дик»:
новая мифология Нового Света**

1. Жанровая специфика романа: сочетание научности и фантастичности. Жанровые признаки трактата, морского романа, саги, рыцарского романа, эпоса, мифа, философской повести?

2. «Производственная» составляющая романа (китобойный промысел): приметы корабельного быта, роль «цетологических» глав. За что, прежде всего, ценятся киты?

3. Социальный план романа (метафора Америки): американская идея многокультурной и многоэтнической нации. Смыслы пестроты команды корабля. В чем особенность внешнего вида Квиккега? Смысл названия судна. Чем был украшен китобойный корабль? Что прибил Ахав к мачте, чтобы воодушевить команду?

4. Философский план романа: богооставленность человека, противостояние Добра и Зла, природы и цивилизации, библейский подтекст: история Ионы и другие библейские сюжеты и мотивы. Какую часть тела потерял Ахав в противостоянии с Моби Диком?

5. Повествовательная организация, сочетание элементов исповеди, драмы, безличного повествования. Функции образа Измаила как рассказчика. Виды и функции отступлений. На чем плыл Измаил после крушения?

6. Проблема героя: Измаил и Ахав – два варианта романтического героя.

7. Образы «безумцев», их специфика, смыслы безумия в контексте общего посыла романа.

8. Как выстраивается образ Белого Кита? Какие черты хтонического чудовища ему приданы? Что было признаком присутствия кита поблизости в море? Что больше всего пугает Измаила в Моби Дике?

9. Способы создания эффекта мифа в романе.

10. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): безличное повествование, отступление в литературе, сага, хтоническое чудовище, цетология.

Литература

1. Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. М., 1967. Серия «Библиотека всемирной литературы».

2. Беликова Е. В. Мифопоэтическая модель жертвоприношения в романе г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» // Культура и текст. 2004. № 7. С. 52–56.

3. Гиленсон Б. А. «Моби Дик»: архитектоника. «Моби Дик»: поэтика // Гиленсон Б. А. История литературы США: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. М., 2003. С. 119–125.

4. Ковалев Ю. Роман о Белом Ките // Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. М., 1967. С. 5–24.

5. Николукин А.Н. Человек против белого кита // Николукин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968. С. 295–355.

Практическое занятие 12

Э. А. По: на границе романтической мистики и научной фантастики

1. Новеллы «Падение дома Ашеров».
- а. Функция зачина, специфика лексики.

- b. Функции вставных текстов.
- c. Как строится образ Родерика Ашера? Какую роль в это играют эпиграф, интерьер, искусство?
- d. Дом Ашеров как готический хронотоп: пространственная организация здания. Роль пейзажа, связь с героем.
- e. Функции смысловых лакун, недостатка сюжетной информации.

2. Психологизм Э. По: исследование тёмных сторон человеческой психики (необоснованная, неконтролируемая жестокость, раздвоение личности) в рассказах «Черный кот», «Сердце-обличитель», «Вильям Вильсон».

3. Пограничье жизни и смерти как одна из главных тем творчества Э. По. Проследите специфику разработки этой темы в рассказах:

- a. «Падение дома Ашеров» (возвращение из смерти);
- b. «Без дыхания» (ироничное осмысление мотива живого мертвеца);
- c. «Что случилось с мсье Вольдемаром» (научное исследование границы смерти);
- d. «Маска красной смерти» (символизация, аллегоризация пограничья);
- e. «Черный кот» (маркеры смерти: имя первого кота, пятно на шерсти второго кота и т.п.).

4. Сочетание рационального и иррационального, двойственность возможного объяснения (мистическое/материалистическое) необычных явлений в новеллах Э. По. Как эта двойственность реализуется в следующих сюжетных ходах:

- a. Живучесть кота («Черный кот»);
- b. Двойничество («Вильям Вилсон»);
- c. Воскрешение мертвых (Падение дома Ашеров, «Что случилось с мсье Вольдемаром»);

d. Страшная болезнь («Маска красной смерти»);

e. Ужасное чудовище («Сфинкс»).

5. Рационализация страшной тайны как импульс к созданию детективного жанра в рассказах «Убийство на улице Морг», «Похищенное письмо»

6. Приведите примеры проявления романтической иронии в новеллах Э. По.

7. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): двойничество, детективный жанр, иррациональное, рациональное, смысловая лакуна.

Литература

1. По Э. А. Падение дома Ашеров. Вильям Вильсон. Убийство на улице Морг. Маска красной смерти. Сердце-обличитель. Черный кот. Похищенное письмо. Правда о том, что случилось с мсье Вольдемаром. Сфинкс // По Э. Стихотворения. Проза. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 188–203, 203–220, 288–316, 353–361, 428–433, 462–469, 556–573, 631–638, 638–641.

2. По Э. Без дыхания // По Э. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М., 1995, С. 216–228.

3. Заломкина Г. В. Рационализация готического пограничья жизни и смерти у Э. По // Готический миф. Самара: Издательство «Самарский университет», 2010. С. 161–167.

4. Зверев А. М. Вдохновенная математика Эдгара По // По Э. А. Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Эссе; пер. с англ. / Э. А. По. М.: АСТ, 2003.

5. Злобин Г. Эдгар По – романтик и рационалист // По Э. Стихотворения. Проза. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». С. 5–32.

6. Николокин А. Н. Новеллистика Эдгара По // Николокин А. Н. Американский романтизм и современность. М., 1968. С. 189–250.

7. По Э. А. Фантастическое. – Юмор. – Остроумие. – Сарказм. Философия творчества // Эстетика американского романтизма: сб. текстов / Сост. А. Н. Николокин. М., 1977. С. 106–122.

Практическое занятие 13

Роман А. Мандзони «Обрученные»: любовь на фоне исторической драмы

1. Какая эпоха изображена в романе? В чем своеобразие страны, в которой происходит действие? Докажите, что автор использует местный колорит.

2. Проследите связь между событиями, изображенными в романе и временем создания романа. Объясните выбор автором именно этой эпохи.

3. Как автор использует приемы и схемы жанра исторического романа, введенные Вальтером Скоттом?

4. Каковы подходы Мандзони к истории?

5. С помощью чего автор придает достоверность изображаемым историческим событиям?

6. Как личные обстоятельства влюбленных связаны общественными потрясениями?

7. Как в разворачивании темы любви проявляются идеи Просвещения, сентиментализма и романтизма? Соотношение рациональности и страсти, взгляд на любовь как на предназначение и как на опасность.

8. Дон Родриго и Безыменный как тираны.

9. Как автор «оживляет» своих персонажей, делает их убедительными?

10. История монахини, специфика образа Гертруды. Переключки с произведением Дени Дидро.

11. Функция отступлений.

12. Специфика стиля Мандзони в романе.

13. Сформулируйте дополнительный вопрос к практическому занятию.

Глоссарий (*запишите сжатые толкования понятий*): отступление, историческая хроника, рисорджименто, стилистика произведения, тиран.

Литература

1. Мандзони А. Обрученные. М., 2011.

2. Акименко А. А. Проблема исторической правды в «Обрученных» А. Мандзони // Вестник Ленинградского университета. История, язык, литература. Вып. 1. №2. Л.: 1976. С. 84–94.

3. Акименко А. А. Проблема любви в «Обрученных» А. Мандзони // Вопросы филологии (Ленинградский университет). Вып. 5. Л.: 1976. С. 189–195.

4. Прогожин Н. П. Пушкин и Мандзони // Московский пушкинист, VII (сост. и науч. ред. В. С. Непомнящий, ред. В. А. Кожевников). М.: Наследие, 2000. С. 359–375.

5. Шварц Н. В. Историзм в творчестве Алессандро Мандзони // Тезисы 5-й научной конференции молодых ученых и специалистов (10 мая 1988 г.). М.: ВГБИЛ, 1988. С. 65–71.

6. Штейн А. Л. Великий роман Мандзони // Штейн А. Л. На вершинах мировой литературы. М., 1988. С. 191–229.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

Раздел 1. Античная литература

1. Понятие об античной литературе. Географические и хронологические рамки античной литературы. Значение античной литературы для европейской культуры.
2. Периодизация древнегреческой литературы. Особенности древнегреческой мифологии.
3. Художественные особенности поэмы Гомера «Одиссея».
4. Художественные особенности поэмы Гомера «Илиада».
5. Творчество Гесиода. Связь «Теогонии» с мифологией. «Труды и дни» как дидактическое произведение.
6. Специфика древнегреческой элегии VII–VI вв. до н. э.
7. Хоровая лирика. Оды, дифирамбы, эпикинии. Пиндар – обзор творчества.
8. Ямбическая поэзия Архилоха.
9. Мелическая поэзия Сапфо, Алкея, Анакреонта.
10. Эзоп: биография, творчество, влияние на европейскую литературу. «Эзопов язык» и самые известные басни.
11. Зарождение театра в Древней Греции.
12. Проблематика трагедии Софокла «Эдип-царь».
13. Образ Прометея у Гесиода и Эсхила.
14. Эсхил: «Орестея» – композиция и структура, конфликт. Авторская трактовка образа Ореста и оценка его деяний.
15. Проблематика конфликта нравственности и власти в трагедии Софокла «Антигона».
16. Художественные особенности трагедии Еврипида «Медея».
17. Суть иронии и сатиры в комедии Аристофана «Всадники».

18. «Поэтика» Аристотеля. Система взглядов на литературу. Аристотель о мимесисе и катарсисе. Аристотель о трагедии.

19. Комедия Аристофана, направленные против войны.

20. Отражение творчества Еврипида и Эсхила в «Лягушках» Аристофана.

21. Древнегреческая проза классического периода. Историография: Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Ораторское искусство: Перикл, Лисий, Исократ, Демосфен.

22. Греческая повествовательная проза, повести и прото-романы. Лонг, «Дафнис и Хлоя»: сюжет, персонажи, образный строй.

23. Греческая литература эпохи римского владычества. Лукиан. Понятие о «Менипповой сатире».

24. Зарождение римской литературы. Периодизация римской литературы. Ранний период римской литературы: особенности мифологии, легенды и предания.

25. Эллинизация римской культуры в IV–III вв. до н.э. Роль греческих образцов в становлении литературного языка. Первые литературные имена: Аппий Клавдий, Ливий Андроник, Гней Невий.

26. Древнеримская драматургия.

27. Особенности римской паллиаты в комедиях Плавта.

28. Поэзия в последние годы Республики: неотерики, александринизм и Гай Валерий Катулл.

29. Классическая проза Цицерона.

30. Характеристика Золотого века римской литературы.

31. Творчество Вергилия: «Буколики» и «Георгики».

32. «Энеида» Вергилия как эпическая поэма.

33. Квинт Гораций Флакк: основные произведения, периодизация творчества.

34. Публий Овидий Назон: биография, периодизация творчества, основные произведения. «Искусство любви» и «Метаморфозы».

35. Римская сатира и эпиграмма: Ювенал и Марциал. Картины столичной повседневности в их произведениях.

36. «Биографии» Плутарха – структура, жанровые особенности. Образы Александра и Цезаря.

37. Поздняя литература Древнего Рима.

38. Особенности поэтики романа «Золотой осёл» Апулея.

39. Формы народно-смеховой культуры в романе Петрония «Сатирикон».

40. Гай Светоний Транквилл: «Жизнь двенадцати цезарей» – отбор биографий, их построение, стилистика повествования.

Раздел 2. Литература Средних веков и эпохи Возрождения

1. Общая характеристика литературы и культуры средних веков.

2. Своеобразие кельтского эпоса.

3. «Беовульф»: проблематика, тематика, строение, сюжет, стиль.

4. Старшая эдда: мифология, идеология.

5. Поэтика «Песни о Роланде».

6. «Песнь о моём Сиде»: как героический эпос Испании.

7. Мифологическое и историческое в «Песни о Нибелунгах»:

8. Феномен поэзии вагантов.

9. Лирика трубадуров и труверов.

10. Вариативность сюжетов о Тристане и Изольде.

11. Жанры городской литературы.

12. Сатирический характер «Романа о Лисе».

13. Тематика и своеобразие структуры «Романа о Розе».

14. Эпоха Ренессанса как культурный взрыв. Черты возрожденческого гуманизма.

15. Общая характеристика Возрождения в Италии.

16. Общая характеристика творчества Данте Алигьери.
17. Поэтика «Божественной комедии» Данте.
18. Творчество Ф. Петрарки
19. «Декамерон» Дж. Боккаччо: генезис сюжетов, тематика новелл.
20. Поэма «Неистовый Роланд» Л. Ариосто как яркое явление позднего Возрождения в Италии.
21. Отражение кризиса гуманизма в творчестве Т. Тассо.
22. Своеобразие текста Эразма Роттердамского «Похвала глупости».
23. Главные черты и значимые представители литературы Возрождения в Германии.
24. «Литература о дураках». Поэма «Корабль дураков» С. Бранта как показательный текст.
25. Гуманистические идеи в поэзии Франсуа Вийона.
26. Энциклопедизм и карнавальность романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле.
27. Французские поэты эпохи Возрождения: Плеяда, Пьер Ронсар.
28. Специфика Возрождения в Испании. Плутовской и рыцарский романы как базовые жанры.
29. Философские, социальные, литературные аспекты своеобразия романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».
30. Поэтика и проблематика «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера.
31. Роман «Утопия» Томаса Мора как гуманистический опыт социального проектирования.
32. Поэзия и театр английского Возрождения до Шекспира.
33. Общая характеристика творчества Шекспира. Шекспировский вопрос.
34. Художественное своеобразие сонетов Шекспира.

35. Шекспир-комедиограф. Темы и мотивы любви, смеха, судьбы, праздника.

36. Трагические характеры Шекспира в пьесах «Макбет», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло».

Раздел 3. Литература XVII–XVIII вв.

1. Характеристика литературных направлений XVII в.
2. Особенности драматургии Лопе де Веги.
3. Драма «Жизнь есть сон» П. Кальдерона как показательная для барокко.

4. Общая характеристика творчества Ф. де Кеведо.
5. Сущность конфликта в трагедии «Сид» П. Корнеля.
6. Развитие заглавного образа в трагедии Расина «Федра».
7. Классицистические черты комедии Мольера «Тартюф».
8. Роман А.-Р. Лесажа «Хромой Бес» как пикарескный.
9. Охарактеризуйте тематику и стилистику поэмы Д. Мильтона «Потерянный рай».

10. «Вольпоне» Б. Джонсона как показательный пример классицистической сатиры в драматургии.

11. Художественное своеобразие романа «Симплиссимус» Г. Я. К. Гриммельсгаузена.

12. Поэзия барокко: М. Опиц, Л. де Гонгора, Дж. Донн.

13. Охарактеризуйте основные литературные направления XVIII в.

14. Художественное своеобразие романа «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо.

15. Сатирические и философские составляющие романа Д. Свифта «Путешествия Гулливера».

16. Романы С. Ричардсона как первое приближение к эстетике реализма. Причины популярности.

17. Роман «История Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга как просвещенческий вариант плутовского романа.
18. Сентименталистские черты романов Л. Стерна. Эксперименты Стерна с романной формой.
19. Художественное своеобразие комедии Р. Б. Шеридана «Школа злословия».
20. Феномен готической литературы.
21. Роман Ш. де Лакло «Опасные связи» как эпистолярный. Эксперименты Лакло с приемом точки зрения.
22. Общая характеристика творчества Вольтера.
23. Жанровая специфика философских повестей Вольтера.
24. Роман Д. Дидро «Монахиня» как полемика с церковью.
25. Идеология Просвещения в романе «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо.
26. Драматургия К. Гоцци и К. Гольдони.
27. Философия и практика литературного движения «Буря и натиск». Выдающиеся штюрмеры.
28. Поэтика драм Ф. Шиллера «Разбойники» и «Коварство и любовь».
29. Сентименталистские составляющие романа Гете «Страдания юного Вертера».
30. Поэтика трагедии Гете «Фауст».

Раздел 4. Литература XIX в.: Романтизм

1. Общая характеристика литературы романтизма.
2. Ранний немецкий романтизм: своеобразие философии и эстетики йенского кружка.
3. Творчество Новалиса. Становление гения в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген».

4. Творчество Клейста. Своеобразие романтического бунта в произведениях Г. фон Клейста «Михаэль Кольхаас» и «Принц Фридрих Гомбургский».
5. Творчество Л. Тика и Ф. Гельдерлина.
6. Общая характеристика позднего немецкого романтизма. Гейдельбергская школа.
7. Творчество Э. Т. А. Гофмана. Эволюция романтического видения Гофмана.
8. Своеобразие поэтического мира У. Блейка.
9. Эстетические установки и философия поэтов Озёрной школы У. Вордсворта, С. Т. Колриджа и Р. Саути.
10. Жизненный путь и творчество Дж. Г. Байрона.
11. Синтез жанров и спор с романтизмом в поэме Дж. Г. Байрона «Дон-Жуан».
12. В. Скотт – создатель жанра исторического романа.
13. Открытие истории в романе В. Скотта «Айвенго».
14. Готическое и романтическое в романе М. Шелли «Франкенштейн, или Новый Прометей».
15. Творчество П. Б. Шелли и Дж. Китса – два полюса английского романтизма.
16. Ранний французский романтизм. Творчество Ж. де Сталь, Б. Констан, Р. Шатобриана.
17. Поэтика Ж. Санд. Роман «Консуэло» как романтическое повествование о творческой личности.
18. Общая характеристика творчества А. де Мюссе. Трагедия лишнего человека в романе А. де Мюссе «Исповедь сына века».
19. Творчество В. Гюго – ключевой фигуры французского романтизма.
20. Романтическое осмысление заката средневековья в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».
21. Творчество А. де Виньи и А. Ламартина.

22. Своеобразие американского романтизма.
23. Творчество Н. Готорна и В. Ирвинга.
24. Трагедия индейского мира в романе Дж. Ф. Купера «Последний из могикиан».
25. Романтические черты поэмы Г. Логфелло «Песнь о Гайавате».
26. Особенности книги Г. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».
27. Роман Г. Мелвилла «Моби Дик»: новая мифология Нового Света.
28. Э. А. По: на границе романтической мистики и научной фантастики.
29. Романтизм в Италии в условиях борьбы народа за национальное освобождение и объединение (Рисорджименто).
30. Роман А. Мандзони «Обрученные»: любовь на фоне исторической драмы.

Учебное издание

Заломкина Галина Вениаминовна

**ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
АНТИЧНОСТЬ – НАЧАЛО XIX ВЕКА
(РОМАНТИЗМ)**

Практикум

Редактор А.В. Ярославцева
Компьютерная верстка А.В. Ярославцевой

Подписано в печать 28.12.2021. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 5,5.
Тираж 25 экз. Заказ . Арт. – 10(Р4П)/2021.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
443086, САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 34.

Издательство Самарского университета.
443086, Самара, Московское шоссе, 34.