

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)

САДОМСКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

**РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ
В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА**

Учебно-методическое пособие

*Рекомендовано Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный педагогический университет» в качестве
учебно-методического пособия по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский
язык и Литература по дисциплине «История зарубежной литературы»*

ОРЕНБУРГ, 2021

УДК 82.161.1
ББК 8И(075)
С14

Рецензенты:

Скибина Ольга Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и методики преподавания литературы филологического факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».

Межебовская Виктория Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы, журналистики и методики преподавания литературы филологического факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».

Садомская Н.Д.

Романтизм и реализм в зарубежной литературе XIX века: учебно-методическое пособие / Садомская Н.Д. – Оренбург, ГБУ РЦРО, 2021. – 67 с.

Пособие содержит лекции и методические рекомендации по курсу «Романтизм и Реализм в зарубежной литературе XIX века». Предназначено для студентов и преподавателей филологического факультета педагогического университета, гуманитарных колледжей и учителей гимназий. Печатается по решению кафедры литературы, журналистики и методики преподавания литературы. Протокол № 10 от 22 апреля 2021.

УДК 82.161.1
ББК 8И(075)
С 14
Н.Д. Садомская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Романтизм и Реализм в зарубежной литературе XIX века» относится к дисциплине «История зарубежной литературы» предметно-методического модуля К.М.06.12.

Рабочая программа рассчитана на студентов 2 и 3 курса (Романтизм – 4 семестр, Реализм – 5 семестр). Данный курс продолжает знакомство студентов-бакалавров с основными явлениями литературного процесса в западноевропейских странах.

Романтизм: лекций – 14 час. ПЗ- 20 час. -2 ЗЕТ

Реализм: лекций-14 час., ПЗ-20 час. 38 часов -2 ЗЕТ

СРС -38 час.

Форма итогового контроля:

Романтизм, 4 семестр – зачет;

Реализм, 5 семестр – зачет с оценкой.

Ведущий преподаватель – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры литературы, журналистики и МПЛ Наталья Дмитриевна Садомская

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения

Компетенции, формируемые учебной дисциплиной (модулем): ОПК-4; ПК-11; ПК-12

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: содержание и художественные особенности произведений античной литературы; этапы и основные закономерности мирового историко-литературного процесса; эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого процесса, родовую и жанровую дифференциацию; ключевые теоретические понятия мифологии и литературы.

Уметь: анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление, характеризовать литературные направления в контексте истории и культуры, творчество великих представителей зарубежной литературы.

Владеть: основными методологическими подходами в сфере литературоведения; навыками работы с научной и критической литературой, приёмами выразительного чтения и чтения наизусть.

В результате освоения дисциплины студенты должны иметь представление о данном периоде истории зарубежной литературы в контексте мирового литературного развития; осознавать взаимодействие ее с такими дисциплинами как История русской литературы, Методика преподавания литературы, психология.

Актуальность данного пособия определяется тем, что в нем компактно и в соответствии с Рабочей Программой представлены основные вопросы курса «История зарубежной литературы» (Романтизм и Реализм в зарубежной литературе XIX века»), даны планы практических занятий, рекомендации для самостоятельной работы, списки научных работ, вопросы для зачета.

Основная учебная литература

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02504-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432160>
2. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: романтизм : учебное пособие / В.С. Рабинович. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-2560-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310>

3. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм : учебное пособие / О.Н. Турышева. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 77 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2561-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473>

4. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука:, 2003.

5. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум.М, 2003. 284 с.

Дополнительная учебная литература

1. Луков, В. А.История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Культурология" [Текст] / В.А. Луков; Междунар. акад. наук пед. образования. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 512 с

2. История зарубежной литературы XIX века: учеб. для вузов / под ред. Н.А.Соловьевой. – М.: Высшая школа, 2007. – 656с.

Перечень современных баз данных и информационно-справочных систем

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): коллекция электронных образовательных ресурсов для всех уровней степеней образования	http://fcior.edu.ru/
Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» (полный школьный курс уроков от лучших учителей России).	https://resh.edu.ru/
Национальная электронная библиотека	https://нэб.рф

(НЭБ)	
Научная электронная библиотека (база данных) eLIBRARY.RU	http://www.elibrary.ru
Справочная правовая система «Гарант»	http://www.garant.ru
Справочная правовая система «Консультант Плюс»	http://www.consultant.ru/
База профессиональных данных «Мир психологии»	http://psychology.net.ru/
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ	http://gramota.ru/
База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы	https://iphras.ru/page52248384.htm

Курс зарубежной литературы XIX века охватывает период, начинающийся с последних десятилетий века XVIII до 1870-х гг. Исторический и культурологический XIX век принято отсчитывать не от календарной даты, а от главного события новой истории – Великой французской буржуазной революции (1789–1794). XIX век – «буржуазный век», эпоха классической философии и литературы. В искусстве и, прежде всего, в литературе в это время сложились два художественных метода – романтизм и реализм. Эти методы обозначают два важнейших типа художественного сознания нового времени.

Великая французская революция изменила лицо Европы, коренным образом повернула ментальность в Европе и Америке, выдвинула новые исторические приоритеты и новый тип эпохальной личности. Французские события стали главными для этого века, по Франции и французским обстоятельствам Европа «мерила» свою историю.

Одно поколение стало свидетелем сразу нескольких важнейших исторических событий. Этот отрезок времени был буквально «насыщен» событиями и кардинальными изменениями: пять лет Французской революции, походы Наполеона, поражение его при Лейпциге перед союзными армиями, «100 дней» (возвращение Наполеона в Париж), окончательное поражение при Ватерлоо (18 июня 1815), период Реставрации (1815–1830), Июльская революция 1830 г., экономический кризис 1842 г., забастовочное и стачечное движение, революционные события 1848 г. по всей Европе, начало аболиционистского движения в США (с 1830-х гг.), Гражданская война Севера и Юга в Соединенных Штатах (1861-1865), бесконечные войны на Балканах, войны (1860–70-х гг.) и объединение Германии, новые принципы избирательного права в Англии (законы 1868–1880-х гг.).

Промышленные и политические потрясения меняли облик Европы, провоцируя появление новых исторических противоречий. Если в XVII–XVIII веках буржуазность представлялась идеалом, реализацией возможностей нового социального слоя – буржуа, попыткой построить принципиально новые социальные отношения, то в веке XIX отношение к новой реальности меняется. Буржуазное общество становится реальностью, которая не всегда соответствует идеалам, эта реальность критикуется и даже полностью отвергается романтиками, а затем «признаётся» и подвергается анализу реалистами.

Реализм предполагал исследование внешнего мира, отыскивание наиболее характерных и показательных явлений. Аналитизму художественной литературы способствовала деятельность выдающихся ученых-историков О.Тьерри, Ф.Гизо и др., труды естествоиспытателей-систематиков К.Линнея, Ж. Сент-Илера, ученых-экономистов А.Смита, И.Бентама. «Реализм – это изображение реальной действительности во всем ее многообразии и развитии, основанное на ее изучении, осмысленное творческим сознанием и потому типизированное в художественном произведении», - пишет Г.Н Храповицкая

¹.Обращаясь к изображению современности, реалисты стремились объяснить его с научной точки зрения, отсюда – «историзм настоящего», который проявлялся в интересе писателей к основным конфликтам эпохи: противостояние буржуазии и аристократии, конфликт бедных и богатых. Американское общество переживало столкновения черного и белого населения. Эти социальные проблемы отражались в проблематике реалистического романа XIX века. События реалистических произведений происходят чаще всего в городской среде, отсюда – интерес к роли предметного мира, оказывающего влияние на человека. Герои реалистических романов проходят эволюцию, развиваются под влиянием меняющихся обстоятельств.

РОМАНТИЗМ

ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К НИМ

Тема 1. Историко-литературный процесс XIX века: периодизация, ключевые проблемы. Основные литературные направления XIX века. Романтизм как тип культуры и художественная система

Романтизм становится первой реакцией на исторические изменения и примером принципиально нового, «современного» искусства.

Основы романтического мировоззрения и эстетики:

1. Это явление нового времени, принципиально отличное от классического периода XVIII века. От своего времени романтики восприняли главную идею эпохи – идею *свободы* личности.

2. В их творчестве реализуются принципы свободы и новизны. Романтики прокладывали новые пути в творчестве, стремились создать

Храповицкая. Г.Н.История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский реализм (1830-1860 гг)./Г.Н.Храповицкая, Ю.П.Солодуб. –М., 2005 С. 7.

современное, новаторское искусство. Они полемизировали с классицистами, прежде всего – с рационализмом его эстетики. В центре их картины мира – индивидуальный человек, Личность уникальная, которая не подчиняется Системе, а противостоит ей. Романтики искали новые формы, художественные средства, создавая синтетическое искусство. Они ввели понятие «универсальной поэзии», отражающей всю полноту мира и человека.

3. Сознание и собственно эстетика романтизма строится на противоположностях, на антитезах. Главная антитеза – это противопоставление *идеала* (основное понятие романтизма) и *действительности*, Духа и Реальности. Для романтиков было важно не точно воспроизводить жизнь, а создать свой, индивидуальный, особый образ мира. Поэтому романтическое искусство предельно субъективно. Основа мировоззрения романтиков – эмоциональное, и потому противоречивое восприятие мира.

4. Дух, по романтикам, раскрывается в природе, чувствах (прежде всего любви) и в искусстве (это сфера фантазии, воображения). Именно через эти пути познаётся и раскрывается человек.

5. Высшая сфера – это *искусство*. Творчество – это способ для личности познать и выразить себя. Искусство ценно само по себе, оно руководствуется только духовными потребностями и фантазией, обращается к исключительному. Поэтому романтики отрицательно относились к своду правил в искусстве, считали, что правила противопоказаны творческой личности, они сковывают свободу художника.

6. В центре романтического искусства стоит творческая личность, Художник, уникальный индивидуум, который отличается от обычных людей и находится в конфликте со всем миром. Художник – существо особое, высшая личность, стоящая над остальными людьми. Поэтому типичный герой романтиков – это человек с особо сильными чувствами, это герой- бунтарь, одиночка с гордым и непримиримым нравом. Такой герой обладает

уникальной интуицией, ощущает своё родство с природой, но не может (или не хочет) найти общего языка с людьми. Он презирает людей, они платят ему тем же.

7. Так как романтизм задачей и целью искусства провозглашает Личность, то в своих произведениях романтики особое внимание уделяют внутреннему миру человека, страстям, настроениям. Таким образом, это лирическое искусство, предельно субъективное.

8. Основной вид романтического творчества – *поэзия*. Даже прозаические произведения (романы, новеллы) насквозь лиричны, близки по духу (часто и по форме) поэтическим творениям.

9. В романтических произведениях особо организованы пространство и время – они безграничны, распахнуты, необозримы. Их география очень широка, действие может происходить на небе и на земле, в водах бурных морей и в подземных пещерах, в неизвестных странах и в обычных городах, в конкретный момент истории и в вечности.

10. Романтики активно использовали и интерпретировали мифологические и сказочно-фольклорные сюжеты, библейские мотивы, исторический и научный материал. Интересы романтиков были необозримо широки, они были талантливыми в самых разных областях людьми, многие имели универсальный талант.

11. Важнейшие темы, мотивы и проблемы романтизма: проблема одиночества, мотив странничества, тема искусства и художника, тема детства, культ интуиции, культ природы, культ страсти, тема преступления и наказания, мотив безумия, культ фантазии и воображения и др.

12. Романтизм впервые обратился к проблеме историзма в искусстве. Романтики первыми обосновали принцип стадийного развития искусства в связи с изменением исторических условий. Они сделали вывод о том, что законы и эстетические принципы искусства не могут оставаться полностью

неизменными, они развиваются и меняются в зависимости от развития и изменения запросов общества.

Романтики первыми создали системные труды по истории национальных языков и литератур, по истории искусств.

13. В эпоху романтизма огромное значение для литературы и других видов искусств (особенно – в музыке) приобретает фольклор. Народное творчество является одним из основных источников романтической литературы. Романтики и собирали, и изучали, и творчески переосмысливали фольклорный материал.

14. В эпоху романтизма устанавливаются и расширяются межнациональные и межлитературные связи.

Теоретиками романтизма в разных странах были:

В Германии – Новалис, Фридрих Шлегель, Тик, Гейне.

В Англии – Шелли, Вордсворт, В. Скотт.

Во Франции – В. Гюго, Жермена де Сталь, Шатобриан, Стендаль.

Особые формы и жанры романтизма:

Лирические (разные), романтическая и лиро-эпическая поэмы, романтическая драма (часто – историческая), повести и новеллы. Роман занимает не главное место, но все романы романтизма необычны: новаторские по форме и по сути.

Ранее других романтизм сложился и развивался в Германии и в Англии – в последнее десятилетие XVIII века.

Позднее и труднее он формировался во Франции.

В американской литературе (США) под знаком романтизма прошёл почти весь XIX век (от 1820-х до 1870-х гг.).

Общие рамки романтизма в Европе: от 1790-х до 1830-х гг.

Тема 2. Романтизм в Германии: периодизация. Ранний романтизм в Германии: иенские романтики. Творчество Новалиса, Тика

Особенности немецкого романтизма:

1. Этот метод сложился раньше, чем в других странах, именно в Германии, поэтому сначала его считали чисто немецким явлением.

2. В Германии оформилась романтическая философия (на базе немецкого идеализма Канта, Фихте, Шеллинга) и эстетика романтизма.

3. Приоритетное место в немецком романтизме занимает поэзия.

4. Немецкий романтизм носил особый характер – философский, универсальный, поэтический.

5. Острое разделение мира действительного и мира фантазии, идеального, их противопоставление. Роль сатиры и фантастики.

В развитии немецкого романтизма выделяют несколько этапов:

1. Ранний романтизм – 1796–1806 гг.

Первый этап наполеоновских войн; разгром Пруссии и Австрии.

В литературе происходит становление романтического метода, оформление первого романтического кружка – в городе Йене, при университете. В рамках «Йенской школы» сложилась теория и философия немецкого романтизма.

Лидером «йенского кружка» стал Фридрих Шлегель.

Самыми значительными авторами этого времени были: Новалис (настоящее имя Фридрих фон Харденберг) (роман, новелла-сказка, поэзия, теоретические работы); Людвиг Тик (драматургия, новелла, роман); Гельдерлин (поэзия, роман).

2. Зрелый романтизм – 1806–1815 гг.

Захватнические войны Наполеона в Европе и за её пределами, национально-освободительное движение в Германии. Разгром Наполеона в России, затем при Ватерлоо.

В литературе: интерес к народному творчеству, к истории, к германской филологии. Центр нового литературного движения – университет в г. Гейдельберге, где сформировался новый литературный кружок.

«Гейдельбергская школа» связана с именами: Клеменса Брентано, Ахима фон Арнима, братьев Гримм.

Самым талантливым и значительным романтиком этого периода, не принадлежавшим ни к каким школам, кружкам и объединениям, был Генрих фон Клейст (1777–1811) – драматург, поэт, новеллист.

3. Поздний романтизм – от 1815 до 1830-х гг.

Период Реставрации, реакция в политической и культурной жизни.

В литературе – большее внимание к действительности, критика социальных противоречий, сатира.

Авторы: Адальберт фон Шамиссо, Вильгельм Гауф, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Генрих Гейне.

Новалис (1772-1802) (настоящее имя Фридрих фон Харденберг). Поиск «общей идеи», объединяющей науки. Концепция синтеза наук: естественных, гуманитарных, физико-математических. Проект «Энциклопедии...».

«Магический идеализм» Новалиса. Роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген» как реализация идей Ф. Шлегеля о создании поэтом «собственной» мифологии».

Людвиг Тик (1773-1853). Жанр сказки в творчестве Тика. Тик как драматург и новеллист. Ориентация Л. Тика на народную книгу.

Важность Шекспира для Л. Тика. 1800 г. - «Письма о Шекспире». Переводы Шекспира. Шекспировский пласт в комедии Л. Тика «Кот в сапогах».

Тема 3. Поздний немецкий романтизм: Гейдельбергские романтики; творчество Гофмана

Понимание истории у гейдельбергских романтиков. Роль немецкой средневековой художественной культуры для гейдельбергских романтиков. Деятельность журнала «Отшельник» (1808 г.).

Увлечение фольклором, немецкое «народничество». Отличие от философии иенских романтиков. Основные сборники Арнима и Брентано.

Арним (1781-1831). Автор романов «Бедность, богатство, преступление и искупление графини Долорес» (1810), «Хранители короны» (1817, вторая часть посмертно — 1854), повестей «Изабелла Египетская, первая любовь императора Карла V» (1812), «Рафаэль и его соседки» (1822, опубликована в 1824) и других, новелл. Вместе с Brentano составил антологию народных песен «Волшебный рог мальчика» в трех томах (1805-1808), оказавшую большое влияние на развитие немецкой лирики.

Брентано (1778-1842). Отход Brentano от канонов раннего немецкого романтизма. Polemica Brentano с А. Шлегелем по поводу поэтического языка. Концепция «религиозного отречения» Brentano, по В.М. Жирмунскому. Уход от художественного творчества в сторону «записей» видений.

Братья Гримм (Якоб, 1785—1863 и Вильгельм, 1786—1859) - немецкие сказочники, лингвисты, отцы-основатели германской филологии

Гофман (1776–1822) – один из ведущих мастеров немецкого романтизма, самый популярный из немецких литераторов в России. В литературе Гофман – один из выдающихся романтиков, прежде всего новатор в сфере прозы. Он является автором множества новелл и двух знаменитых романов – «Житейские воззрения кота Мурра» и «Эликсиры Сатаны». Особое место в творчестве Гофмана занимает жанр новеллы- сказки. Гофман – один из классиков этого жанра. Самые известные его новеллы – «Щелкунчик», «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Повелитель блох».

Важнейшее место в творчестве Гофмана, как и у других романтиков, занимают гротеск и ирония, с помощью которых соединяются контрастные понятия: критицизм и поэзия, фантастика и жизнь.

Гофман как воплощение представлений романтиков о художнике универсального дарования. Гофман-музыкант, театрал и художник, бамбергский период жизни Гофмана: постановки Клейста.

Новеллы Гофмана. Сборник Гофмана «Фантазии в манере Калло» (1814 год). Тема музыки в первом сборнике Гофмана: «Дон-Жуан», «Кавалер Глюк».

Новелла Гофмана «Золотой горшок»: новый жанр «сказка из новых времен». Романтический герой у Гофмана.

1916 год - сборник «Ночные этюды». Рассказ «Песочный человек»: тема двойников у Гофмана, тема механизма, куклы.

Берлинский период в жизни Гофмана. Цикл «Серрапионовы братья» (1819-1820). «Серрапионовский принцип». Традиция ренессансной новеллистики.

1819 год - «Крошка Цахес» - одна из вершин позднего Гофмана. Мифологический пласт, поиски прототипа, особенности жанра литературной философской сказки.

1822 год - последняя сказка Гофмана «Повелитель блох». «Дело» Гофмана.

Гофман-романист: Роман «Эликсиры сатаны» и «Житейские воззрения кота Мурра».

Наследие Гофмана в XX веке: Кафка, Булгаков. Прочтение произведений Гофмана в XX веке: фрейдистская интерпретация.

Тема 4. Английский романтизм: периодизация. «Озерная школа» в Англии: Кольридж (1772-1830), Вордсворт (1770-1850), Саути (1774-1843)

Особенности:

1. Развивался рано – с 1790-х гг. На рубеже XVIII–XIX вв. в Англии появляется первая теоретическая работа по романтизму – предисловие к сборнику «Лирические баллады» Вордсворта и Кольриджа.

2. Предпосылками для раннего оформления романтизма в Англии были бурное развитие во второй половине XVIII века сентиментализма и предромантизма.

3. Особое значение для Англии имела в период романтизма поэзия. Все романтики были новаторами в этой области. Здесь сложились особые жанры и формы. Особенно популярными были сонет, баллада, песня, элегия, пейзажная

лирика, сатиры, ода. Новые жанровые разновидности поэмы: лиро-эпическая, романтическая поэма.

4. В рамках английского романтизма сложился жанр исторического романа (В. Скотт).

«Озерная школа»: С. Кольридж (1772-1830), У. Вордсворт (1770-1850), Р. Саути (1774-1843).

Ранний английский романтизм связан с двумя кружками – школами:

1) «Озёрная» школа – самое раннее явление романтизма в Англии.

Представители: У. Вордсворт, С.Т. Кольридж, Р. Саути.

Название происходит от английского «the lake» («озеро»), так как лейкисты жили в графстве Кемберленд – озёрном крае.

Лейкисты первыми в Англии прокламировали романтические идеи.

Они выступили против нормативного искусства классицизма, считали, что в искусстве следует изображать не только великие события и выдающихся личностей, а повседневную жизнь простых людей.

Поэзия должна обращаться к искренним сильным чувствам, к внутреннему миру человека.

Лейкисты (особенно Вордсворт) противопоставляли промышленную, «цивилизованную» Англию – Англии средневековой и современной сельской. Стремительное и жёсткое движение современности, по их мнению, приводит к утрате традиций, расшатыванию моральных устоев, ожесточению людей. Поэтому лейкисты взывали к национальному самосознанию, стремились поддержать интерес англичан ко всему английскому (в литературе – к Шекспиру).

В поэзии представители «озёрной школы» обогатили поэтический язык за счёт введения разговорной лексики, разговорной интонации, обращались к фольклорной традиции, к сложной символике, мистическому и сказочному.

«Лирические баллады» Кольриджа и Вордсворта. Программное предисловие Кольриджа и Вордсворта к изданию «Лирических баллад».

«Сказание о Старом мореходе» Кольриджа: мифологический пласт, необычность композиции, соотношение фабулы и сюжета. Стилистика поэмы Кольриджа. Представление о едином универсуме и использование мифологических образов для иллюстрации этой идеи. «Кристабель»: возрождение жанра английской баллады. Незавершенность текста как важный эстетический принцип в творчестве романтиков. «Кубла Хан»: поэтика. Важность контекста, атмосферы для романтиков.

Кольридж как критик: его лекции о Шекспире. Кольридж как рецептор немецкой культуры в Англии. Теория воображения у Кольриджа. Его полемика с Кантом.

Жанр баллады у Вордсворта. Культ провинции, культ детства. Сонеты Вордсворта. «Духовные сонеты» Вордсворта. Особенности романтической поэтики у Вордсворта и Кольриджа.

Тема 5. Творчество Д. Г. Байрона Периодизация творчества.

Отличительные черты творческого метода Байрона

Дж. Байрон – самый известный и популярный из английских поэтов эпохи романтизма. Его творчество оказало влияние на литературу романтизма во всей Европе. С именем Байрона связано в литературе особое понятие – «байронизм», обозначивших целую философию, систему взглядов поэта. Байронизм передаёт настроения тоски, разочарования в идеалах, сомнения. Эти настроения зафиксированы в особом типе «байронического героя», характер которого строится на контрастах: печаль и разочарование соединяются с жадой свободы и действия, скептицизм – с силой чувств и стремлений. В этом типе отражаются настроения целого поколения и фиксируются основные черты романтического героя вообще. И сама личность Байрона, и его творчество сотканы из противоречий. Они отражают контрасты эпохи. В центре сознания Байрона стоит проблема конфликта одинокой личности с обществом, проблема индивидуализма и тирании.

Биография поэта. Периодизация творчества. Отличительные черты творческого метода Байрона. Политическая и общественная деятельность Байрона.

«Паломничество Чайльд Гарольда»: споры о жанре, соотношение лирического героя и автора, роль лирического героя в композиции поэмы, новый характер художественной связи, свободная композиция поэмы. Исторический и политический контекст создания поэмы. Выход героя за пределы романтической «внутренней» точки зрения. Образ наполеоновской Европы в поэме, «реальное» время в поэме Байрона, историзм Байрона. Введение современности в поэму. Комедийный подтекст поэмы, метафора странствующего рыцаря. Политика в произведении Байрона. Байрон: политик и художник. «Байроническая» тоска как концепт европейской культуры XIX века. Поэтика «восточных» поэм Байрона.

Тема 6. Французский романтизм и его национальное своеобразие.

Периодизация.

Первая треть XIX века – особенный период в истории Франции, это период между двумя революциями (1789 г. и 1830 г.). Первая половина этого периода связана с именем Наполеона; вторая - с режимом Реставрации (1814–1830-е гг.).

Особенности романтизма во Франции:

1. Косвенно определялся Великой французской революцией, которая отделила прошлое и вывела на историческую сцену новое поколение.

Бурная эпоха была по сути своей романтической – эпохой контрастов, выдающихся личностей, конфликтных, исключительных событий. Французам не приходилось выдумывать необыкновенные обстоятельства и неординарных героев, сама жизнь порождала их.

2. Вначале литература была тесно связана с общественными проблемами и даже с политикой. Поэтому эта литература была более приземлена, более социально и публицистично настроена.

3. Французский романтизм оформлялся дольше, труднее и противоречивее, чем в других странах, так как во Франции очень сильна была традиция классицизма и сопротивление иноземному (прежде всего – немецкому) влиянию. Романтики во Франции яростно полемизировали с классицистами. «Романтизм» для них означал «современное искусство», классицизм – прошлое.

4. Романтический метод во Франции оформился практически одновременно с реалистическим. Расцвет романтизма здесь приходится на 1820-30-е гг., это и эпоха раннего реализма.

Важнейшая теоретическая работа романтизма – «Предисловие к драме «Кромвель» Виктора Гюго – появилась в 1827 г., а первое значительное произведение теоретического плана Ф. Стендаля (трактат «Расин и Шекспир»), затрагивающее вопрос о реализме, – в 1825 г. Отсюда и тесная связь, взаимодействие и взаимовлияние двух методов во французской литературе.

5. Французская романтическая литература отличалась особым историзмом, вниманием к историческому процессу, его законам.

6. Первоначально романтизм во Франции воспринимался как «чуждое», «германское» явление.

В первую треть века во Франции развивались следующие формы и жанры литературы: новелла и роман, поэзия и драматургия, публицистика и литературная критика.

Принято различать несколько периодов развития романтизма во Франции:

1. Ранний период (эпоха Первой Республики и Империи) – до 1815г.

Становление романтического метода, дискуссия вокруг него, острая современная социальная полемика.

Представители: Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848); Жермена де Сталь (1766–1817); Бенжамен Констан (1767–1830); Этьен де Сенанкур (1770–1846)

2. Расцвет романтизма (1820–30-е гг.) – включая эпоху Реставрации.

Романтические кружки (самый известный из них – «Сенакль», активная деятельность журналов, ставших центрами литературной жизни: «Глоб», «Французская муза», и др.)

Представители: Виктор Гюго (1802–1885); Альфонс де Ламартин (1790–1869); Альфред де Мюссе (1810–1857); Альфред де Виньи (1797–1863); Александр Дюма (1802–1870); Теофиль Готье (1811–1872); Шарль Нодье (1780–1844). *Творчество Виктора Гюго*

В.Гюго – один из самых ярких представителей французского романтизма. Будучи ровесником века, Гюго отразил в рамках своего творчества все конфликты, приметы и проблемы своего времени.

Его творчество охватывает период более полувека. Принято выделять несколько периодов в творчестве французского писателя:

1. От начала 1820-х гг. – до 1827 г.: раннее творчество, связанное со становлением его романтического метода. Первые опыты Гюго в поэзии связаны с традицией классицизма. Влияние на становление его эстетических взглядов оказало творчество Шатобриана, Ламартина, В. Скотта. Сборник «Оды и баллады», разграничение жанров. Сборник «Восточное» (1820). Реформа александрийского стиха во Франции.

Молодой поэт пробовал себя в разных жанрах: ода, сатира, басни, элегии, поэмы, исторический роман.

2. 1827–1838гг. – раннее романтическое творчество Гюго.

Гюго проявляет себя как критик, поэт, драматург, романист.

Принципы новой – романтической – эстетики он изложил в ставшей знаменитой статье – предисловии к драме «Кромвель». Как драматург Гюго разработал принципы романтического театра и реализовал их в серии пьес

(самые известные из них «Эрнани» и «Рюи Блаз»). В 1831г. В. Гюго создал роман «Собор Парижской Богоматери». В нём он обращается к средневековью (действие отнесено к XV веку) и трактует историю как борьбу вечных начал.

3.Творчество Гюго второй половины века:

а) 1848–1870 гг.

б) поздний период – 1871–1885 гг.

Тема 7. Американский романтизм

Самостоятельная история Соединённых Штатов Америки начинается с конца XVIII века, когда в результате Войны за Независимость(1775 – 1783 гг.) английские колонии отделились от метрополии, провозгласив образование нового, буржуазно-демократического государства. Это событие завершило не только процесс формирования американской государственности, но и процесс формирования американской нации.

Таким образом, Америка – совершенно новое государство, формировавшееся сразу как парламентская республика, на базе разных этносов (поселенцы – европейцы, коренное население – индейские народы и чернокожие рабы). Поэтому национальное американское сознание и культура строятся на синтезе различных влияний и традиций.

Новое государство выработало и новую идеологию, опирающуюся на приоритет всего американского. В основе американского менталитета в это время лежит вера в особое предназначение Америки, в неограниченные возможности, реализовать которые молодая страна предоставляет право каждому. США воспринимаются как страна будущего, где уже изначально заложен принцип свободного, справедливого общества. Отсюда и безграничная вера американцев в парламентаризм, во власть Закона, судебную систему и особый патриотизм, который основывается на вере в силу Государства. Весь этот комплекс представлений получил здесь название «американская мечта», который несколько трансформировался со временем, но не изменил своей сути.

Главной особенностью американского романтизма является его долгое существование. Практически большая часть XIX века проходит здесь под знаком этого направления, хотя и развивалось оно позже, чем в европейских странах.

Этапы развития американского романтизма:

1) Ранний период (1820–30-е гг.).

Представители: Фенимор Купер, Вашингтон Ирвинг.

Особенности: поиски собственного национального пути в литературе; проникновение идей европейского романтизма; энтузиазм по поводу всего американского, ощущение грандиозности перспектив, исторический оптимизм.

Темы и проблемы – специфические «американские»: война за независимость, жизнь индейцев, история освоения континента, европейская история, проблема природы и цивилизации, проблема обогащения, морская тематика.

2) Расцвет романтизма (1840–50-е гг.)

Представители: Натаниэл Готорн, Эдгар По, Герман Мелвилл, Генри Лонгфелло, Ралф Эмерсон, Генри Торо.

Особенности: оформляются общие комплексы романтического мироощущения – разочарования, сомнения, ощущение несовершенства мира и человека, трагичности бытия. Появляются романтические кружки. Важное значение приобретают эстетические и философские проблемы, символика, мистика. Расцвет журналистики и литературной критики.

В. Ирвинг (1783-1859) – «отец американской литературы». Жанр новеллы в творчестве В. Ирвинга. Пушкин и В. Ирвинг. Фольклор американских индейцев в творчестве В. Ирвинга.

Н. Готорн (1804-1864) Романтическая новелла у Готорна. Фронтир (зона освоения Дикого Запада) и его значение для американской литературы.

**ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К НИМ
РОМАНТИЗМ**

Занятие 1. Романтизм в Германии: периодизация. Ранний романтизм в Германии: иенские романтики. Творчество Новалиса, Тика.

Романтическая мифология. Новалис: «Генрих фон Офтердинген»

1. Композиция романа: функции вставных текстов.
2. Роман Новалиса и романтическая теория «новой мифологии». Проблема синтеза философии и поэзии.
3. Тема становления художника в романе.
4. Философские основы «магического идеализма» Новалиса.

Литература

Основная:

Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука., 2003.

Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум. М, 2003. С.39-54

Дополнительная

1. Эткинд Е. Г. Поэзия Новалиса: «Мифологический перевод» Вяч. Иванова// Русская литература. - 1990. -- №3.
2. Шульц Г. Новалис. Урал Ltd. 1998.
3. Дмитриев А. С. Эстетический идеал Новалиса в романе «Генрих фон Офтердинген» // Вестник МГУ. Сер. 10, Филология. - 1973. --№1.

Занятие 2. Жанровое и художественное своеобразие новеллы

Гофмана «Золотой горшок» и «Крошка Цахес»

1. Жанр литературной сказки и творчестве Гофмана.
2. Особенности романтической иронии у Гофмана.
3. Принцип двоемирия в новеллах Гофмана.

4. Гротеск у Гофмана.

Литература

Основная:

Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука:, 2003.

Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум. М, 2003.С.6-25

Дополнительная:

1. Ботникова Л.В. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. Воронеж. 2004.

2. Манн Ю. Метаморфозы литературного героя (отрывок о Гофмане) // Манн Ю. Диалектика художественного образа. М., 1987. — С. 69-74.

3. Фюман Ф. Э.Т.В.А. Гофман // Фюман Ф. Встреча. Повести и эссе писателей ГДР об эпохе «Бури и натиска» и романтизма. М.. 1983 - С. 419-434.

Занятие 3. С. Т. Кольридж: «Сказание о Старом мореходе»

1. История создания, мифологический пласт, система персонажей.
2. Соотношение фабулы и сюжета.
3. Проблематика и поэтика.
4. Функция образа Альбатроса.

Литература

Основная

Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука:, 2003.

Дополнительная

1. Горбунов А.Н., Соловьева Н.А. Послесловие //С. Т. Кольридж. Избранное. М.,1981. (S. Colerige. Verse and prose).
2. Елистратова А.А. Поэмы и лирика Кольриджа // С. Г.Кольридж. Стихи, М.. 1974.

Занятие 4. «Восточные поэмы» Дж. Г. Байрона: проблемы жанра и стиля. Байрон и Пушкин

1. «Восточная» тема в английской литературе и в литературе романтизма. «Восток» в жизни Байрона. История создания «восточных поэм».
2. Типология жанра «восточных поэм» по В. М. Жирмунскому:
 - особенности системы образов, типы героев;
 - специфика образа главного героя;
 - особенности сюжета и композиции;
 - тема природы и роль пейзажа;
 - проблематика;
 - стиль: тропы, синтаксические конструкции, лексика (на основе классических переводов)
 - лирическое и эпическое в «восточных» поэмах
3. Анализ одной из «восточных поэм» («Гяур» или «Корсар») по вышеперечисленным пунктам.
4. «Восточные поэмы» Байрона и «южные поэмы» А. С. Пушкина – типологические сходства и различия.

Литература

Основная:

Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука., 2003.

Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум. М, 2003. С.124-143.

Дополнительная:

1. Александров, Н. Н. Джордж Байрон. Его жизнь и литературная деятельность <http://flibusta.net/b/168881>
2. Великий романтик. Байрон и мировая литература./ Сб. ст. М, 1991.
3. Дьяконова, Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики.—М., 1978
4. Жирмунский, В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. — Л., 1978. <http://www.razym.ru/66053-zhirmunskij-vm-izbrannye-trudy-bajron-i-pushkin.html>
5. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм./ ред. Храповицкая. М., 2000.
 6. Моруа, А. Дон Жуан, или Жизнь Байрона. – М., 2000.
 7. Ромм, А. Я. Байрон. М.-Л., 1961.

Занятие 5. Исторический роман В. Скотта. «Айвенго»

1. Особенности историзма В. Скотта: роль исторической детали, сочетание вымышленных и реальных персонажей, роль личности и масс в истории.
2. Как показаны в романе культура англичан и шотландцев? Работа с текстом.
3. Черты романтизма в романе В. Скотта.
4. Система персонажей.

Литература

Основная:

Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука:, 2003.

Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум. М, 2003. С.158-180

Дополнительная:

1. Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988.
2. Пирсон Х. Вальтер Скотт. М, 1978, ЖЗЛ.

Занятие 6: Творчество А. де Мюссе. «Исповедь сына века»

1. Особенности романтического мироощущения. Французский исповедальный роман как жанр. Понятие о психологическом и субъективном романе.
2. Композиция романа Мюссе «Исповедь сына века». Исповедальная форма произведения.
3. Образ главного героя во французском психологическом романе. Способы его создания.
4. Художественный метод А. де Мюссе:
 - а) отражение конфликтов эпохи;
 - б) система образов романа «Исповедь сына века»;
6. Художественные открытия А. де Мюссе.

Цель: на примере романа А. де Мюссе познакомить студентов с особенностями жанра исповедального романа.

Задания:

Прочитайте роман А. де Мюссе «Исповедь сына века».

Знать толкование следующих терминов и понятий, занести их в словарь: роман, исповедальный роман, система образов, художественное время и пространство.

Вопросы (задания) для самоконтроля:

Подумайте, можно ли утверждать, что герой романа Мюссе является предтечей образа «лишнего» человека в мировой литературе? Почему?

Подумайте, как связан герой романа Мюссе «Исповедь сына века» с героями Б. Констана и Шатобриана.

Литература

Основная:

1. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука:, 2003.

Дополнительная:

1. Моруа А. Альфред де Мюссе // Моруа А. Литературные портреты (любое изд.).
2. Золя Э. Мюссе // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т.25. М., 1966.
3. История западноевропейского театра. М., 1963. Т.3. С. 205–225.

Занятие 7. Исторический роман В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»

1. Собор как смысловой центр романа.
2. Черты исторического романа у В. Гюго.
3. Концепция истории у Гюго.
4. Система персонажей.

Литература

Основная:

Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука:, 2003.

Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум. М, 2003. С.208-226.

Дополнительная:

1. Карельский А. В. Главы о французском романтизме // История всемирной литературы. М.: Наука, 1989.
2. Карельский А. В. Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур. Вып. 1. М., 1998.

Занятие 8. Скандинавский романтизм. Г.-Х. Андерсен

1. Сказки Х.К. Андерсена: к вопросу о жанре литературной сказки.
2. Х.К. Андерсена как создатель жанра литературной сказки в европейской литературе.
3. Национальная специфика сказок Х.К. Андерсена.
4. Видовое разнообразие и тематическое новаторство сказок Х.К. Андерсена.
5. Типы героев в сказках и историях Андерсена.
6. Особенности романтического двоемирия в сказках и историях.
7. Роль автора-рассказчика в сказках Х.К. Андерсена

Задания:

1. Прочитать 5 сказок Андерсена (по выбору студента).
2. Выписать в тетрадь для практических занятий определение литературной сказки.
3. Подготовить тезисы ответов на вопросы плана в письменной форме.
4. Хорошо уяснить понятийный аппарат: сказка, положительный герой, коллизия

Вопросы (задания) для самоконтроля:

1. Почему сказки Андерсена называют философскими?
2. Какие религиозные темы, идеи, образы использует Андерсен? Какова их трансформация?

Литература

Основная:

Тексты / «Русалочка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Пастушка и трубочист», «Дюймовочка», «Огниво»,

«Принцесса на горошине», «Тень», «Новое платье короля», «Гадкий утенок», «Маленький Клаус и Большой Клаус», «Оле-Лукойе», «Красные башмаки», «Ель», «Снежная Дева», «Девочка, наступившая на хлеб».

1. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука:, 2003.

Дополнительная

1. 2. Неустроев В.П. Андерсен. /Литературные портреты и очерки. М., Изд-во МГУ, 1983 – с.48-72.
3. Брауде Л.Ю. Жизнь и творчество Ханса Кристиана Андерсена Андерсена. Л., 1973.
4. Брауде Л.Ю. Сказка входит в литературу. /Сказочники Скандинавии. Л., 1974.

Занятие 9. Творчество Э. По. Особенности жанра новеллы. «Падение дома Ашеров», «Золотой жук», «Низвержение в Мальстрем», «Месмерическое откровение», «Философия творчества».

- 1.«Философия творчества» Э. По: основные принципы.
- 2.Характер фантастики у Э. По.
- 3.Роль гротеска у Э. По.

Литература

Основная

- 1.Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука:, 2003.
2. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум.М, 2003.С.240-267

Дополнительная

1. Гиленсон Б. А. История американской литературы. Учеб. Пособие. М.: УРАО, 1999.
2. История литературы США. Литература середины XIX века (поздний романтизм). – Т.3. М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2000.

Занятие 10. Жанр романа в американском романтизме. Ф.Купер. Н.

Готорн

1. Индейская тема. В американской литературе XIX в. Романы Ф.Купера. Образ индейца – благородного дикаря.
2. Цикл «индейских» романов . Система образов. Образ Натти Бампо.
3. Н.Готорн . Пересмотр пуританского комплекса религиозных и нравственных представлений.
4. Традиции нравственно-философской пуританской прозы и проблематика романа «Алая буква».
5. Система образов романа «Алая буква»

Литература:

Основная

1. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник / Под ред. Г.Н. Храповицкой. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука:, 2003.

Дополнительная

1. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
2. Ковалев Ю.Л. Литература американского континента // История всемирной литературы. Т. 6. М.: Наука, 1989.
3. Николукин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968.
4. Шейнкер В.Н. Исторический роман Дж. Фенимора Купера, его истоки и своеобразие. – Иваново: Иванов. гос. ун-т, 1980. – 62 с.

Вопросы к зачету:

1. Раскройте значение и происхождение термина романтизм.
2. Определите основные характерные черты романтизма. Обоснуйте свой ответ.
3. Каковы основные теоретические положения йенских романтиков?
4. Что характерно для авторов гейдельбергской школы?
5. В чем новизна поэтов «озерной школы»?
6. В чем особенности романтических поэм В. Скотта?
7. Каков характер историзма писателя?
8. Особенности конфликта в романе В. Скотта «Айвенго»
9. Проследите эволюцию «байронического героя» в произведениях Байрона.
10. Раскройте особенности воплощения мотива «мировой скорби» в творчестве Байрона.
11. В чем заключается реалистическая позиция поэта в романе в стихах «Дон Жуан»?
12. Каковы отличительные черты французского романтизма?
13. Раскройте эстетические взгляды Р. Шатобриана, опираясь на его теоретические труды.
14. В чем художественное своеобразие повести «Рене»?
15. Раскройте специфику основных периодов творчества В. Гюго.
16. Каковы основные теоретические положения в «Предисловии к драме «Кромвель»? В чем состоят основные положения теории романтической драмы и романтического гротеска?
17. Раскройте основные сюжетные линии романа «Собор Парижской Богоматери».
18. Какова роль романтического гротеска, контраста в изображении героев?
19. В чем особенности историзма В. Гюго?
20. В чем особенности формирования американского романтизма?
21. Определите художественное своеобразие романов Ф. Купера о Кожаном

Чулке.

22. Раскройте «руссоистское начало» в романах Ф. Купера.

23. В чем своеобразие художественной манеры Э. По?

24. Каковы художественные особенности сборника писателя «Гротески и арабески»?

25. В чем своеобразие новеллы «Падение дома Ашеров»?

26. Каковы особенности детективных новелл Э.По?

Список литературы для обязательного чтения:

1. Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес», «Золотой горшок».

2. В. Гюго «Собор Парижской богородицы», «Человек, который смеется», «Отверженные».

3. Ж. Санд «Консуэло».

4. А. де Мюссе «Исповедь сына века»

5. Ж. де Сталь «Дельфина», «Коринна, или Италия».

6. Дж. Байрон. Лирика. «Паломничество Чайльд Гарольда» (1,2 песни), «Корсар», «Каин», «Манфред», «Дон Жуан».

7. В. Скотт «Айвенго».

8. П.Шелли. Лирика.

9. Дж. Китс. Лирика. Поэма «Изабелла, или горшок с базиликом».

10. Поэты «озерной школы». У.Вордсворт. Лирика. С. Кольридж «Сказание старого морехода». Р. Саути «Уот Тайлер».

11. Ф. Купер «Зверобой» (или «Последний из могикан»).

12. Э.По «Падение дома Ашеров», «Маска красной смерти», «Золотой жук», «Убийство на улице Морг», поэма «Ворон».

РЕАЛИЗМ
ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К НИМ

История западноевропейского и американского реализма охватывает период с начала 1830-х годов до начала 1870-х годов. Однако это временное «членение», как и всякая датировка этапов развития литературы, условно. На формирование реалистического искусства оказали влияние как сочинения экономистов Англии и историков Франции, так и работы естествоиспытателей XVIII - XIX веков. Реализм XIX века исходит из идеи социально-временной детерминированности явлений и характеров, из необходимости классифицировать явление, выявлять его социальные корни и развитие, а не только показывать (как это делал романтизм) общечеловеческие, глобальные явления в психике и мироздании – как уже сложившиеся и вневременные. Изучение истории и теории реализма и романтизма XIX века предполагает проведение постоянных аналогий и противопоставлений реализма и романтизма, начиная с двух типов мировосприятия на «доавторском» этапе творчества. Следует обратить внимание на связь и различие реализма 18 века – рационалистического, вскрывающего общее, и реализма XIX века, обращающегося и к общему, и к индивидуальному.

Историзм проявляется уже на этапе романтизма, но это «историзм прошлого»: изображение конфликтов и событий прошлых эпох. Реалисты создают «историзм настоящего», собственно историческая тема почти уходит из реалистических произведений, романтики, если обращаются к конкретному времени, используют хронотоп, где время и место условно (за исключением романов В. Скотта и Ф. Купера). Истоки характера персонажа автора не интересуют, вне поля его зрения остается и эволюция личности под влиянием социальных обстоятельств. В романтизме возможны «сломы» характеров,

своеобразная их «революция» под воздействием этических причин. Реалисты изображают социально-временные условия формирования личности, социально-этические причины, влияющие на ее изменение.

Романтическая тема природы уступает место теме города, где разворачиваются основные социальные конфликты. Тема денег выходит на первый план как реальный двигатель современного общества. Возвышенная тема художника и великая тема любви соединяются с экономическим интересом. Автор-реалист стремится исследовать все самые тайные уголки души своего героя, следуя открытиям романтиков, однако, до второй половины XIX века это исследование ведется в основном путем применения законов логики к движениям души, которые чаще всего алогичны. Мериме, Флобер, отчасти Теккерея находят новые способы для изображения душевного мира человека, давая возможность читателю с помощью подтекста и символа проникнуть далее того, что дает непосредственный текст.

Реализм в целом тяготеет к изображению широких картин, к исследованиям причин и следствий, поэтому основным его жанром становится **роман** – социальный, социально-психологический, реже - роман воспитания, т.к. последний тип связан с личностью одного человека, однако черты романа воспитания присутствуют почти в каждом реалистическом произведении, где представлена эволюция характера.

Драма на этом этапе менее развита, она набирает силу только к концу века, с усилением конфликтности эпохи. Наиболее яркие ее образцы, сближающиеся во многом с романтическим типом творчества, дает Германия – Бюхнер, Геббель, Гуцков, что обусловлено напряженностью социальной жизни и неразрешенностью национальных проблем.

Поэзия также претерпевает изменения по сравнению с романтизмом. С одной стороны, все большее значение приобретает форма стиха (открытия постромантиков и прерафаэлитов в Англии, парнасцев и Бодлера во Франции, Гейне в Германии), с другой стороны, поэзия становится все более интимной,

порой приобретающей мистические элементы за счет использования вторых планов и подтекста; в поэзию проникает тема города, поэзия из философской (как у романтиков) становится интеллектуальной (как у Бодлера). Она лишается риторики, апеллируя к выразительности и смысловой наполненности образа – необычного, часто шокирующего или символического. В ней возникают предсимволистские явления.

В середине века происходит своеобразный перелом в развитии реализма, когда в нем зарождаются тенденции, которые приведут к развитию натурализма, импрессионизма, символизма и неоромантизма.

Самым значительным явлением в литературе данного периода является **французский** реализм. Его концепция складывалась в Предисловии к «Человеческой комедии» и в «Этюде о Бейле» Бальзака, а также в работах Стендаля «Расин и Шекспир», "Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская» и в письме к Бальзаку по поводу его статьи о романе «Пармская обитель». Немаловажное значение имеют также дневники и письма Стендаля, предисловие П. Мериме к роману «Хроника времен Карла IX» и глава VIII из этого же романа. Именно в этих работах содержится обоснование основного принципа отражения в реализме, законы воспроизведения реального мира, представление о связях человека и общества, предмет изображения, формы воспроизведения действительности, указание на специфику стиля и роль автора. Этап Флобера (большое значение имеют его письма) должен представить изменения в принципах отражения действительности – объективность вместо авторского комментария и скептицизм. Необходимо показать его связь с парнасцами, Бодлером и «реалистами».

Английская литература отличается своим нонконформизмом, идеями морали, проводимыми через все сюжетные ходы и характеры, демократичностью персонажей по сравнению с французами. Особого внимания требует эволюция жанра романа у Диккенса: роль сказочного начала, переход от юмора к сатире, авторская концепция реально

существующей связи людей со всем, что определяет появление предчувствий, тайны, неожиданных узнаваний, счастливых концовок и пр. Кроме того, особое внимание следует уделить концепции детства в творчестве Диккенса. Указать на связь с методом Бальзака и на отличие от него. В концепции мира и характера у Теккерея следует обратить внимание на предисловие к романам «Ньюкомы» и «История Пенденниса», где автор представляет свое отношение к развитию мира и человека, роли интриги в романе. Этап Теккерея следует соотнести с этапом Флобера. Особое внимание следует уделить романтическим и предромантическим тенденциям в английском романе и в английской поэзии «постромантизма» и прерафаэлитов, а также появлению мистических мотивов в ней.

При анализе немецкой литературы необходимо более тщательно изучить основы эстетики Гегеля, специфику романтических и реалистических тенденций в поэзии Г. Гейне, а также сочетание исторических, мифологических и современных тем в немецкой драматургии, в которой закладываются основы реалистической психологической драмы конца XIX века.

Тема 1. Реализм как художественная система и литературное направление

Временные границы и периодизация развития реализма. Исторические и культурные истоки явления. Историческая школа во Франции. Экономисты Англии. Связь с романтизмом и реализмом XVIII века. Изменение понятий об историзме и среде. Эстетика Гегеля. Концепция прекрасного, принципы отражения и типизация. Отражение в произведениях реализма причинно-следственных связей явлений. Роман как основной жанр реализма. Мелетинский и Бахтин о жанре романа. Реалистический хронотоп. Основные представители.

Время появления французского реализма. Политическая обстановка, роль романтических исторических и психологических романов в

формировании реалистического искусства Франции, влияние учения французских историков. Связь с романтизмом. Основные темы и писатели. Роль романа во французском реализме. Классический этап в развитии реализма.

Тема 2. Французский реализм и творчество Стендаля

Философия, этика и эстетика Стендаля. «Расин и Шекспир», «О любви» как основа писательского кредо. Политические воззрения писателя. Тема Италии в творчестве Стендаля. «Ванина Ванيني» – специфика жанра, концепция мира и человека, связь с сюжетами и героями романов, романтические и реалистические черты в новелле.

Новаторство Стендаля в романе «Красное и черное». Смысл названия, связь с реальными событиями, хронотоп, роль композиции в раскрытии идей, тема Наполеона. Принципы создания образов романа. Судьба Жюльена Сореля. Среда как важнейший фактор формирования героя. Образы госпожи де Реналь и Матильды де Ла Моль. Роман об эволюции человека и общества в целом.

Тема 3. Творчество Оноре де Бальзака

Периодизация творческого пути. Эстетика Бальзака. Концепция Бальзака отразилась в Предисловии к «Человеческой комедии», а также в «Этюде о Бейле»: Он полемизировал со Стендалем («литература образов», «литература идей», «литературный эклектизм»). Эстетическая и историко-биографическая программа Бальзака содержится в Предисловии к «Человеческой комедии». Научный подход писателя к изучению своего времени (закон детерминизма). Социальная тема – тема «всевластия денег». Значение вещи в творчестве Бальзака: вещь как предмет и как убеждение. «Шагреновая кожа» как социально-этическая, эстетическая и психологическая основа романов «Человеческой комедии». «Этюды о нравах», «Философские этюды», «Аналитические этюды». Новый тип романа – жанровый синтез, принцип циклизации. «Отец Горио» – сюжетный узел «Человеческой

комедии»: нравственность и деньги, сущность семейных отношений, концепция общества, личности, способы изображения человека и внешнего мира; связь с рационализмом XVIII века.

Тема 4. Английский реализм. Развитие романа

Английская литература отличается своим нонконформизмом, идеями морали, проводимыми через все сюжетные ходы и характеры, демократичностью персонажей по сравнению с французами. Особого внимания требует эволюция жанра романа у Диккенса: роль сказочного начала, переход от юмора к сатире, авторская концепция реально существующей связи людей со всем, что определяет появление предчувствий, тайны, неожиданных узнаваний, счастливых концовок и пр. Кроме того, особое внимание следует уделить концепции детства в творчестве Диккенса. Указать на связь с методом Бальзака и на отличие от него. В концепции мира и характера у Теккерея следует обратить внимание на предисловие к романам «Ньюкомы» и «История Пенденниса», где автор представляет свое отношение к развитию мира и человека, роли интриги в романе. Этап Теккерея следует соотнести с этапом Флобера. Особое внимание следует уделить романтическим и предромантическим тенденциям в английском романе и в английской поэзии «постромантизма» и прерафаэлитов, а также появлению мистических мотивов в ней.

Своеобразие английской литературы 30-40-х годов XIX века. Социальные конфликты в Англии первой половины XIX века. Чартизм. Роль этики в культурной жизни Англии. Истоки английского реализма 19 века: роль идей Ричардсона, Филдинга, Стерна, Д. Остен, В. Скотта. Основные представители. Основные жанры. Роль романа воспитания, герои английских реалистов. Живопись раннего Тёрнера, Хоггарта, Гейнсборо.

Творчество У. Теккерея. В «Книге снобов» (1847) У.М.Теккерей стремился «...обнаружить и исправить Великое социальное зло». Сноб, по Теккерю, это тот, кто « пресмыкаясь перед вышестоящими, смотрит сверху

вниз на нижестоящих». Это тот, кто «низменно восхищается низменным» тот, кто отличается духовной неразвитостью, убогостью, способностью желать только внешнего благополучия, притом достигать его самыми низменными путями. Один из них - стремление к богатству. Снобов Теккерея видит в самых разных слоях общества: среди аристократии, литераторов, преподавателей университетов, церковников, коммерсантов, военных. «Книга снобов» – важный этап на творческом пути писателя к роману «Ярмарка тщеславия». Роман «Ярмарка тщеславия» предстает как социально-психологический, нравоописательный, сатирический. Смысл названия романа может быть соотнесен с эпизодом на ярмарке житейской суеты из романа английского писателя XVIII века Джона Беньяна «Путь паломника». На этой ярмарке все продается и все покупается: дома, земли, титулы, удовольствия всякого рода. Герои Теккерея действуют, подчиняясь денежному интересу. Повествование ведет Кукольник, который постоянно появляется, разрывая повествование, разъясняя смысл поступков героев. Единство психологического рисунка образов романа с рассуждениями Кукольника сообщает оригинальность произведению, постоянно держит читателя в напряжении, заставляя задумываться над происходящими событиями. Наиболее яркие персонажи – Ребекка Шарп и Эмилия Седли. Независимая, непокорная Бекки рано поняла, что на ярмарке тщеславия добиться успеха можно только беспринципностью. И это свое убеждение она проносит до конца романа. Эмилия Седли – кроткая, любящая, но и недалекая. Автор показывает своих героинь без прикрас, тонко прослеживает особенности их поведения. Так создается «роман без героя».

Роман «Ярмарка тщеславия» как социальный, нравоописательный, сатирический роман. Смысл названия. Роль Кукольника в романе. Пути создания реалистического характера (Ребекка Шарп и Эмилия Седли).

Творчество сестер Бронте значительное явление в развитии английского реализма. Роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847)

рассматривает судьбу молодой женщины на фоне общественных явлений. Она создает новый тип героини в английском романе 40-50-х годов. Писательница рисует трудный жизненный путь Джейн Эйр. Композиция романа подчинена раскрытию характера главной героини: Ловудский Пансион, дом Рочестера становятся этапами ее взросления. Роман «Грозовой перевал» (1848) Эмили Бронте - необычное произведение, в котором реалистический замысел реализован через романтическую символику. Конфликт между естественным стремлением человека и общественными установками показан в отношениях Кэтрин и Хитклифа: замужество Кэтрин стало для Хитклифа оскорблением, и он задумал отомстить богатым и воспитанным. Он отбирает имение у сына своего бывшего благодетеля, похищает сестру Линтона, который посмел жениться на Кэтрин. В характере Хитклифа, его внешнем облике много черт, присущих героям готического романа: раздвоенность личности, устрашающий внешний вид, жестокость. Вместе с тем яркие картины места действия, правдоподобность описаний, использование принципа множественности точек зрения на происходящие события придают роману реалистические черты.

Творчество Д. Элиот. Романы «Мельница на Флоссе» (1860), «Сайлас Марнет» (1861) «Мидлмарч»(1872) и другие свидетельствовали о появлении яркого нового таланта в английской литературе. Философия позитивизма оказала значительное влияние на художественную и философскую структуру ее романов. Творчество писательницы испытало значительное влияние натурализма, что проявилось в биологическом истолковании человеческого поведения и идее предопределенности, связанной с законами наследственности. История мельницы, принадлежавшей семье Тэлливеров составляет сюжет романа «Мельница на Флоссе». Яркие и психологически убедительные характеры созданы писательницей в этом романе. Особенно выразителен характер Мэгги, показанной в отношениях с братом Томом, Стивеном, Филиппом Уэйкемом. Исследователи отмечают особенности,

унаследованные Дж.Элиот от В.Скотта: подробный рассказ об архитектуре городка Сент-Эгга, внимание к богато представленному предметному миру. Близость к позитивистским идеям проявляется в романе в интересе к вопросу об истоках человеческого характера. Особое место в романе принадлежит образу реки Флосс. Наводнения и бури уносили много жизней, но река давала пропитание людям. В конце романа в водах разлившегося Флосса погибают Том и Мэгги. Человеческие чувства в романе уподоблены речному потоку.

Тема 5. Творчество Ч.Диккенса

Своеобразие метода, проблема юмора и сатиры, периодизация творчества. «Очерки Боза» – пролог к творчеству Диккенса-романиста. Роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» – комическая эпопея Диккенса. Концепция детства в творчестве («Приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключения Николаса Никльби», «Домби и сын», «Лавка древностей») «Домби и сын» как значительное явление первого этапа творчества: смысл названия, проблематика, композиция, лейтмотивы, символика, особенности анализа внутреннего мира личности; проблема развития героя. роль и способы создания гиперболы, связь со сказкой. Диккенс как крупнейший мастер социальных полотен («Холодный дом», «Большие надежды», «Тяжелые времена»).

Тема 6. Французская литература 1848 года. Творчество Г. Флобера, Ж.Беранже, Ш.Бодлера

Новый этап в истории французского реализма связан с именем Гюстава Флобера (1821-1880). Эстетические воззрения писателя эволюционируют в течение его жизни. Ему были близки идеи романтизма, он симпатизировал революционерам. Однако впоследствии разделял представление о том, что участь писателя – «жить в башне из слоновой кости, вдали от политических махинаций». Роман «Мадам Бовари» (1857) стал знаком перемен, происходящих в европейском романе. В нем были поставлены новые

проблемы, обратившись к обыденности, писатель показал ее сложность и многогранность.

Поэт Пьер Жан Беранже (1780-1857) – страстный обличитель современности. Его излюбленный жанр – песня, близкая по поэтике к фольклорной. «Король из Ивето», «Это больше не Лизетта», «Старый капрал», «Последняя песня» - стихи патриота, певца, обратившегося к острым социальным и политическим вопросам. Поэтическое мастерство проявляется в звуковом оформлении, в метафорах, использовании просторечной лексики.

Шарль Бодлер (1821-1867) открывает новую эпоху в развитии французской литературы. Сборник стихов «Цветы зла» (1857) отражает представление поэта о двойственности, противоречивости мира. Трагизм человеческого удела, рождает в сознании поэта образы, которые разрушают привычные стереотипы.

Тема 7. Американская литература 1860-гг

Американский романтизм и условия его возникновения. Противоречие между мечтой и действительностью как основа романтической эстетики. Американский романтизм отразил новый противоречивый мир человеческих взаимоотношений, провозгласил новые критерии их оценки. Американские романтики выступили против делячества и практицизма. Их интересовали последствия доктрины личного интереса. Антибуржуазность американского романтизма выразилась в стремлении найти собственный идеал вне буржуазной среды. Вашингтон Ирвинг (1783-1859) - создатель американской новеллы. Ф. Купер (1789-1851) – убежденный сторонник американской демократии, создатель исторического романа («Шпион»), морского («Лоцман»), романов о Кожаном Чулке («Пионеры», «Последний из могикан»). Образы Натти Бампо и Чингачгука. Новеллист Э.А.По (1809-1849). Сборник стихов «Ворон» и другие стихотворения. Новеллистика По. Мастерство Э.По-новеллиста. Образ Дюпена-детектива.

Список обязательных художественных текстов

1. **Беранже Ж.П.** Предисловие к сборнику 1837 г. Барабаны. Маркиз де Караба. Нет, ты не Лизетта. Господин Искарютов. Смерть сатаны. Четырнадцатое июля. Новый фрак. Священный союз народов. Прости.
2. **Стендаль Ф.** Ванина Ванини. Красное и черное. Статьи: Расин и Шекспир. О любви.
3. **Бальзак О.** Гобсек. Отец Горио. Шагреневая кожа. Утраченные иллюзии. Статьи: Предисловие к Человеческой комедии. Этюд о Бейле.
4. **Мериме П.** Маттео Фальконе. Кармен. Этрусская ваза. Двойная ошибка. Арсена Гийо. Венера Илльская. Локис. Хроника времен Карла IX.
5. **Флобер Г.** Госпожа Бовари.
6. **Диккенс Ч.** Посмертные записки Пиквикского клуба. Домби и сын. Большие надежды
7. **Теккерей У.** Ярмарка тщеславия
8. **Бронте Ш.** Джейн Эйр
9. **Бронте Э.** Грозовой перевал
10. **Элиот Дж.** Мельница на Флоссе
11. **Гуцков К.** Уриэль Акоста
12. **Кэрролл Л.** Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье
13. **Остен Д.** Гордость и предубеждени.
14. **Коллинз У.** Женщина в белом

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Реализм как художественная система и литературное направление

1. Восприятие мира и самих себя романтиками и реалистами.
2. Научный подход к анализу действительности как отличительная особенность реалистического искусства
3. Особенности историзма у романтиков и реалистов.
4. Основные принципы изображения характеров у романтиков и реалистов.

Литература:

Основная:

Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. завед. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная:

Проскурнин Б.М. , Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX в: Западноевропейская реалистическая проза. Учебное пособие. М.Наука, 2004. 410 с.

Тема 2. Ф.Стендаль. Роман «Красное и черное»

1. Особенности романа как жанра.
2. Изображение политической ситуации в начале романа и в конце.
3. Изображение французского общества в романе
4. Свообразие психологизма Стендаля.
5. Образная система романа. Образ Жюльена Сореля.
- 6.

Литература:

Основная:

Текст романа «Красное и черное»

1. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. завед. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная

2. Храповицкая. Г.Н. Стендаль //История зарубежной литературы.

Западноевропейский и американский реализм (1830-1860

гг)/Г.Н.Храповицкая, Ю.П.Солодуб. – М., 2005

3. Гинзбург Л. О психологической прозе/Л. Гинзбург – Л.,1971

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

ТЕМА 3 .Повесть О. де Бальзака «Гобсек» (проблема социально-временной детерминированности реалистического характера)

1. Эстетические принципы Бальзака. («Этюд о Бейле», Предисловие к «Человеческой комедии»).

2. «Человеческая комедия» Бальзака и место в ней повести «Гобсек».

3. Художественное своеобразие повести Бальзака «Гобсек»:

а) Особенности композиции.

б) Способы создания характера Гобсека: портрет, окружающая обстановка, принципы описания, эволюция образа, философия героя, романтическое и реалистическое в образе.

в) Образы графини де Ресто и Фанни Мальво.

г) Образ Максима де Трая.

д) Образ адвоката Дервиля.

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Текст романа, любое издание.
2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. завед. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная

3. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака. – М., 1970.
4. Обломиевский Д.Д. Бальзак. Этапы творческого пути. – М., 1961.
5. Реизов Б.Г. Бальзак./Б.Г. Реизов. Французский роман XIX века. – М., 1977.
6. Пузиков А.И. Бальзак и его герои. Роман Бальзака об отцах и детях /Пузиков А.И. Портреты французских писателей. – М., 1967.
7. Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. – М., 1978.

ТЕМА 4. Художественное своеобразие жанра новеллы в творчестве П.

Мериме

1. Характерные черты новеллы как жанра.
2. Новеллистика 30-40-х годов в творчестве Мериме. Типы новелл. Мериме и русская литература.
2. Специфика экзотических новелл Мериме («Маттео Фальконе», «Кармен», «Таманго»).
 - а) Герой и среда, местный колорит и способы его создания в экзотических новеллах.
 - б) проблема нравственного выбора; психология персонажей.
3. Своеобразие психологических новелл Мериме («Этресская ваза»)
 - а) Особенности композиции новеллы «Этресская ваза»
 - б) Специфика местного колорита в новелле «Этресская ваза»

в) система образов и социальная среда, связь героя со средой,

г) лейтмотивы и символика.

4. Социальная тема в новелле «Арсена Гийо». Композиция, специфика финала.

5. Мериме – мастер лейтмотива, композиции и введения неоднозначных ситуаций («Локис», «Венера Илльская»).

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Тексты новелл, любое издание.

2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. завед. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная:

3. Луков В.А. Проспер Мериме. – М., 1983.

4. Михайлов А.Д. Повести и новеллы Мериме 30-60-х годов. / А.Д. Михайлов. Повести и новеллы П.Мериме//П. Мериме Собр. соч.: В 6 тт. Т. 2. – М., 1963.

5. Нусинов И.М. Проспер Мериме. / И.М. Нусинов Избранные работы по русской и западной литературе. – М., 1959.

6. Фрестье Ж. Проспер Мериме. – М., 1987.

7. Солодуб Ю.П. Текстобразующая функция символа в художественном произведении //Филологические науки.-2002.- №2.- С.55.

Литературная борьба во Франции 1820-х: романтизм, классицизм, реализм. Условия формирования личности. Периодизация творчества. Историческая тематика и концепция истории в 1820-е годы («Жакерия»). Идеи Предисловия к роману «Хроника времен Карла IX» и VIII главы романа. Концепция истории и нравственности в романе и ее отражение в композиции, системе образов и финале романа, реальные и вымышленные герои.

Мистификации Мериме («Театр Клары Газуль»). Новеллистическое мастерство Мериме. Типы новелл. Специфика экзотических новелл – герой и среда («Маттео Фальконе», «Кармен», «Таманго»). Своеобразие психологических новелл («Этрусская ваза», «Двойная ошибка») – хронотоп, система образов, композиция (основные композиционные узлы, развязки), способы создания образов, лейтмотивы, символы. Роль мистического элемента в новелле «Венера Илльская». Социальная тема в новелле «Арсена Гийо», композиция новеллы. Специфика финала. Мериме - мастер лейтмотива, композиции и введения неоднозначных ситуаций в новелле «Локис». Мериме и Пушкин, Мериме и русская литература.

ТЕМА 5: Роман Чарльза Диккенса «Оливер Твист». К вопросу о жанре «роман воспитания»

1. Жанровые особенности романа воспитания
2. Образ Оливера и способы создания образа персонажа у Диккенса.
3. Мотив странствия как сюжетообразующий элемент в романе.
4. Социальная проблематика романа «Оливер Твист».

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Текст романа, любое издание.
2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. завед. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная:

- 3.Ивашева В.В Английский роман XIX века в его современном звучании.М., 1974
- 4.Камардина Ю.С. Английский роман воспитания XIX века. Балашов, 2015.

5. Урнов М.В. Великий романист Чарльз Диккенс. /М.В.Урнов. Вехи традиции в английской литературе. – М., 1986.

6. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы века: западноевропейская реалистическая проза. Учебное пособие. М, Флинта. Наука, 2004

7. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества /М. М. Бахтин.-М. : Искусство, 1979. — 424 с.

Тема 6. Роман Чарльза Диккенса «Домби и сын»

1. Нравственно-эстетический идеал и его функция в творчестве Диккенса.

2. Проблематика романа «Домби и сын» в свете нравственно-эстетического идеала писателя.

3. Система образов в романе.

а) Образ мистера Домби

б) Образы Флоренс и Поля Домби. Детские образы в творчестве Диккенса.

в) Образы чудаков в романе (Сол Джилс, капитан Катл, мистер Тутс).

г) Образы персонажей, которые «не имеют сердца» (майор Бегсток, миссис Чик, миссис Пипчин, Каркер, миссис Скьютон).

д) Образы персонажей, «которые в своих поступках руководствуются велением сердца» (Уолтер Гей, Сьюзен Ниппер, семья Тудл).

4. Система авторских оценок в романе как проявление эстетических и этических принципов Диккенса.

5. Роль счастливой концовки в поэтике диккенсовского романа

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Текст романа, любое издание.

2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. заведений. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия». 2006-288 с.

Дополнительная:

3. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. Биография писателя. – М., 1987.

4. Урнов М.В. Великий романист Чарльз Диккенс. /М.В.Урнов Вехи традиции в английской литературе. – М., 1986.

5. Пирсон К. Диккенс. – М., 1963

5. Гениева Е.Ю. Творчество Диккенса 30-40-х годов. // История Всемирной литературы в 9 т/Гл. ред. Б.Ю. Виппер.-М., 1989. –Т.6.

6. Потанина Н.Л. Игровое начало в художественном мире Чарльза Диккенса./Н.Л.Потанина. – Тамбов, 1998.

7. Пузиков А.И. Бальзак и его герои. Роман Бальзака об отцах и детях /Пузиков А.И. Портреты французских писателей. – М., 1967.

ТЕМА 7. Роман У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия»

1. Жанровая структура романа «Ярмарка тщеславия. Элементы разных жанровых систем в романе, их место и взаимодействия (По учебнику Б.М.Проскурнина и Р.Ф.Яшенькиной, стр. 195-206).

2. Система образов романа. Средства создания образов. Особенности портрета героев в романе. Ребекка Шарп и Эмилия Сэдли в романе.

3. Какова роль авторских отступлений в романе.

4. Как создается в романе предметный мир

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Текст романа. Любое издание

2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. завед. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная:

3. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы века: западноевропейская реалистическая проза. Учебное пособие. М, Флинта. Наука,2004.

4. Храповицкая Г.Н. Уильям Теккерей// История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский реализм (1830-1860е гг./Г.Н. Храповицкая, Ю.П.Солодуб.- М., 2005.

ТЕМА 8. Роман Г.Флобера «Мадам Бовари»

1. Эстетические принципы Флобера.
2. Роман Флобера «Госпожа Бовари» как реалистический социально-психологический роман середины XIX века.
3. Художественное своеобразие романа (хронотоп, композиция, роль предметного мира, роль подтекста, ирония, символика, принцип объективного повествования).
4. Система образов романа.
 - а) Эмма Бовари - характер героини и способы его создания
 - б) Шарль Бовари
 - в) Аптекарь Омэ
5. Образ современного писателя мира в романе
6. Роль подтекста и символа в «безличном романе» Флобера.

Философия, этика и эстетика, концепция истории. Роман «Госпожа Бовари» – смысл названия, хронотоп, проблематика, особенности композиции. Новый тип героя и новое истолкование проблемы утраченных иллюзий. Способы воспроизведения персонажа и среды. Роль подтекста и символики. В

романе «Госпожа Бовари» Флобер нарушает принцип обусловленности поведения героев. Он создал характер, который невозможно было объяснить связью поведения и внешнего мира. Развитие характера Эммы у Флобера обусловлено множеством черт ее характера, а также влиянием социальных, нравственных, бытовых условий ее жизни. Флобер в романе выступает мастером психологизированной детали, которая способствует проникновению в характер героев.

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Текст романа, любое издание.
2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. заведений. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная:

3. Реизов Б.Г. Флобер // Французский роман XIX века /Б.Г. Реизов – М., 1969.
4. Шиллер Ф.П. Французский реализм 1850-1860-х годов и парнасцы //История западноевропейской литературы нового времени: в 3 т./Ф.П.Шиллер. – М.,1937. Т.2.

Тема 9. Французская поэзия 1850-60х гг. Творчество Ш. Бодлера

1. Поэзия во Франции 1850-1860х гг. Парнасская школа
2. Структура книги Ш.Бодлера «Цветы зла», своеобразие поэтических мотивов и образов. Основные разделы книги.
3. Тема любви и ее художественное решение в сборнике Ш.Бодлера «Цветы зла».
4. «Парижские картины» и традиции урбанистической лирики.

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Бодлер Ш. Цветы зла. Любое издание.
2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш. учебн. завед. /Г.Н.Храповицкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-288 с.

Дополнительная:

3. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. Из истории зарубежной литературы 1830-1870-х годов: Западноевропейский реализм после 1948 года. – Пермь, 1996. С. 77-97.
4. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур. Вып.1. – М.: РГГУ, 1998. С.255-276.

ТЕМА 10. «Американское возрождение» 1840-1860-х годов

Г. Мелвилл, Н. Готорн, Г.Бичер-Стоу, У.Уитмен

1. Своеобразие развития американской культуры в 40-60-е годы XIX века.
2. Роман Г.Мелвилла «Моби Дик».
 - а) Идеологические основы характеров персонажей.
 - б) Мотив Судьбы в романе.
3. Роман Н.Готорна «Алая буква».
 - а) Особенности композиции.
 - б) Раскрытие душевной жизни персонажей.
3. Творчество Г.Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома»
 - а) Воззрения писательницы и ее литературная судьба
 - б) Особенности сюжета и композиции романа
 - в) Роль дискуссий в романе
 - г) Судьба дяди Тома

д) Семья Гаррисов в романе.

4. У.Уитмен и его «Листья травы»

а) Особенности мировосприятия У.Уитмена

б) Представления о единстве всего живого мира

в) Линкольн в поэме Уитмена.

г) Особенности поэтики «Песни о топоре».

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Храповицкая. Г.Н.История зарубежной литературы.

Западноевропейский и американский реализм (1830-1860

гг)./Г.Н.Храповицкая, Ю.П.Солодуб. – М., 2005

2. Храповицкая Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия,

Германия, Норвегия, США) Практикум. Учебное пособие. Для студ. высш

учебн. заведений. /Г.Н.Храповицкая. –М.: Издательский центр «Академия»,

2006.

Дополнительная

3.Ковалев Ю.В. Мелвилл //История всемирной литературы: в 9 т./Под ред.

И.М.Фрадкина.-М., 1989.-Т.6.

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

5. Николукин А.Н. Бунт и кротость//Натаниэль Готорн. Гарриет

Бичер-Стоу.- М., 1990.

Оценка формируемых в дисциплине компетенций студентов производится по следующим критериям:

«отлично» выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы на поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи; отсутствуют ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала.

Не менее трех выступлений на практическом занятии.

«хорошо» выставляется студенту, если он знает весь изученный программный материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, применяет полученные знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении, требует незначительной помощи преподавателя.

Не менее двух выступления на практических занятиях.

«удовлетворительно» выставляется студенту, если он при ответе допускает существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего числа), знает материал на уровне минимальных требований программы, затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы.

Одно выступление на практических занятиях.

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, дает ответы с существенными недочетами, отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, допускает затруднения при ответах на стандартные вопросы.

Нет выступлений на практических занятиях.

Вопросы для зачета с оценкой:

1. Критический реализм XIX века. Общая характеристика.
2. Творчество П. Мериме. Общая характеристика.
3. Жанр новеллы в творчестве Мериме. Поэтика, специфика, жанровое многообразие.
4. Новелла Мериме «Кармен». Своеобразие композиции. Система героев.
5. Художественное своеобразие социально-психологического романа Бальзака (цикл романов «Человеческая комедия»).
6. Творчество Стендаля. Общая характеристика.
7. Психологизм Стендаля, приемы создания образа в романе «Красное и черное».

8. Повесть Бальзака «Гобсек». Проблема социально-временной детерминированности реалистического характера.
9. Место романа «Отец Горио» Бальзака в цикле «Человеческая комедия». Эволюция характера Эжена Растиньяка.
10. Флобер – мастер реалистической прозы (роман «Госпожа Бовари»).
11. Своеобразие реализма в Англии. "Блестящая плеяда английских романистов" (Диккенс, Теккерей, сестры Бронте, Дж. Элиот).
12. Роман Диккенса «Домби и сын». Нравственно-эстетический идеал и система образов в романе.
13. Творчество У. Теккеря. Общая характеристика.
14. Идеино-художественное своеобразие романа Теккеря «Ярмарка тщеславия» - «романа без героя».
15. Творчество Ч. Диккенса. Общая характеристика.
16. Творчество Ш. Бодлера. «Цветы зла». Теория «сверхприродной» эстетики, «магическая» поэтика».
17. Творчество Н. Готорна. Роман "Алая буква», идеи, поэтика.

Составление конспектов:

Бальзак О. Предисловие к «Человеческой комедии» Объем – 3 стр.

Бальзак О. Этюд о Бейле. Объем - 3 стр.

Требования:

Точное следование ГОСТу в оформлении выходных данных печатного издания. **Четкое изложение** основных положений статьи в процессе собеседования.

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Вели́кая французская револю́ция (фр. *Révolution française*) — крупнейшая трансформация социальной и политической систем Франции, произошедшая в конце XVIII века, в результате которой был уничтожен Старый порядок, и Франция из монархии стала республикой свободных и равных граждан. Началом революции стало взятие Бастилии 14 июля 1789

года, а её окончанием разные историки считают 27 июля 1794 (Термидорианский переворот) или 9 ноября 1799 года

Война за независимость - война 1775-1783 гг., которую американские колонии вели против Англии.

Государственный переворот 2 декабря 1851 года — переворот, приведший к ликвидации Второй республики и установлению Второй империи во Франции.

Гражданская война - Война 1861-1865 гг. между северными штатами США, оставшимися в Союзе, и южными штатами, вышедшими из него и образовавшими Конфедерацию. Победа северян положила конец рабству и позволила сохранить Союз.

Гротеск - вид художественной образности, комически или трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма. Издревле присущ художественному мышлению (произведения Аристофана, Лукиана, Ф. Рабле, Л. Стерна, Э.Т.А. Гофмана, Н. В. Гоголя, М. Твена, Ф. Кафки, М. А. Булгакова, М. Е.Салтыкова-Щедрина).

Идеал эстетический – художественное представление о желаемом или должном, точнее изображение прекрасного как должного. Применительно к литературе – это тот художественный мир, который возникает в произведении из соотнесения жизни, как она есть и какой она должна быть в представлении писателя.

Ирония – скрытый (часто противоположный) смысл очевидного значения слова или фразы.

Июльская революция известно так же как **Три славных дня** — восстание в июле 1830 года во Франции, приведшее к свержению Карла X и возведению на престол его «кузена» (фактически дальнего родственника) Луи-Филиппа, герцога Орлеанского. Она ознаменовала переход от одной

конституционной монархии — реставрации Бурбонов к другой — Июльской монархии, переход власти от дома Бурбонов к его младшей ветви, Орлеанскому дому, торжеством принципа народного суверенитета над принципом божественного права короля, а также установление либерального режима и окончательное торжество буржуазии над земельной аристократией.

Лейтмотив (от нем. *Leitmotiv* – руководящий, ведущий мотив) – конкретный образ, проходящий сквозь творчество писателя или отдельное произведение, настойчиво повторяемый, многократно упоминаемая отдельная деталь или даже слово, служащее ключевым для раскрытия замысла писателя.

Лирический герой – условное литературоведческое понятие, охватывающее весь круг произведений, созданных поэтом; на его основе создается целостное представление о творчестве поэта. Внутренний мир лирического героя раскрывается не через поступки и события, а через конкретное душевное состояние, переживание определенной жизненной ситуации в данный момент.

Маньеризм (от итал. *maniera* – манера, стиль) – течение в европейском искусстве XVI века, отражающее кризис гуманистической культуры Высокого Возрождения. Основным эстетическим критерием М. становится субъективная «внутренняя идея» художественного образа, рождающаяся в душе художника. Творчество ранних маньеристов (Понтормо, Россо Фьорентино, Беккафуми, Пармиджанино), выступивших в 20-х годах XVI века, проникнуто трагизмом и мистической экзальтацией. С 1540-х годов М. превращается в господствующее направление в придворном искусстве; живопись этого периода отмечена холодной, «академичной» официальностью, педантичным аллегоризмом и принципиальным эклектизмом художественной манеры (Дж. Вазари, Ф. Цуккари, Дж. П. Ломаццо).

Ода – жанр лирики, представляющий собою торжественное стихотворение, посвященное какому-либо событию или герою, или отдельное произведение такого жанра.

Предромантизм – течение в литературе XVIII в., отдельными чертами подготавливающее романтизм. Наиболее ярко предромантизм проявился в Англии. Для английского предромантизма характерен отказ от просветительской гармонии, от веры в прогресс, интерес к национальной старине, к эпохе средневековья, ко всему «готическому» (что для просветителей было синонимом варварского и неразумного).

Реализм (позднелат. realis – вещественный, действительный) – один из основных художественно-творческих принципов (методов) литературы и искусства XX вв, осознававшийся как воспроизведение подлинной сущности первичной реальности, общества и человеческой личности. <... > реализм предполагает художественный историзм (воплощенное в образах представление о действительности как закономерно, поступательно развивающейся и о связи времен в их качественных различиях) и художественный детерминизм (обоснование того, что происходит в произведении, выводимое из социально-исторических обстоятельств, непосредственно показанных, так или иначе затронутых либо подразумеваемых) Художественный детерминизм – это не просто наличие типических характеров и обстоятельств, а их типическая связь <...>. (С.И.Кормилов. Реализм //Литературная энциклопедия терминов и понятий. Гл. редактор и сост. А.Н. Николюкин.- М.: Интелвак, 2001. С.858-863)

Революция 1848 года во Франции (фр. *Révolution française de 1848*) — буржуазно-демократическая революция во Франции, одна из европейских революций 1848—1849 гг. Задачами революции было установление гражданских прав и свобод. Вылилась 24 февраля 1848 в отречение от престола некогда либерального короля Луи-Филиппа I и провозглашение Второй республики. В президенты нового государства был избран в дальнейшем ходе революции, после подавления социал-революционного восстания в июне 1848, племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон Бонапарт.

Реставрация Бурбонов – восстановление власти монархов – представителей династии Бурбонов во Франции на период с 1814 по 1830 годы.

Романтизм – (франц. romantisme), идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре кон. XVII – 1-й пол. XIX вв. Отражив разочарование в итогах Великой французской революции, в идеологии Просвещения и общественном прогрессе, романтизм противопоставил утилитаризму и нивелированию личности устремленность к безграничной свободе и "бесконечному", жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости. Мучительный разлад идеала и социальной действительности – основа романтического мировосприятия и искусства. Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и целительной природы, у многих романтиков – героики протеста или борьбы соседствуют с мотивами "мировой скорби", "мирового зла", "ночной" стороны души, облекающимися в формы иронии, гротеска поэтику двоемирия. Интерес к национальному прошлому (нередко – его идеализация), традициям фольклора и культуры своего и других народов, стремление создать универсальную картину мира (прежде всего истории и литературы), идея синтеза искусств нашли выражение в идеологии и практике романтизма. Романтизм в музыке сложился в 20-е гг. XIX в. под влиянием литературы романтизма и развивался в тесной связи с ним, с литературой вообще (обращение к синтетическим жанрам, в первую очередь к опере и песне, к инструментальной миниатюре и музыкальной программности). Характерное для романтизма внимание к внутреннему миру человека выразилось в культе субъективного, тяге к эмоционально-напряженному, что определило главенство музыки и лирики в романтизме. В изобразительном искусстве романтизм наиболее ярко проявился в живописи и графике, менее отчетливо – в скульптуре и архитектуре (напр., ложная готика). Большинство национальных школ романтизма в изобразительном искусстве сложилось в борьбе с официальным

академическим классицизмом. Главные представители романтизма в литературе – Новалис, Жан Поль, Э. Т. А. Гофман, У. Вордсворт, В. Скотт, Дж. Байрон, П. Б. Шелли, В. Гюго, А. Ламартин, А. Мицкевич, Э. По, Г. Мелвилл, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев; в музыке – Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Р. Вагнер, Г. Берлиоз, Н. Паганини, Ф. Лист, Ф. Шопен; в изобразительном искусстве – живописцы Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф. О. Рунге, К. Д. Фридрих, Дж. Констебл, У. Тернер, в России – О. А. Кипренский, А. О. Орловский. Теоретические основы романтизма сформировали Ф. и А. Шлегели и Ф. Шеллинг.

Романтическая ирония – прием, требующий изображения реального мира в сопоставлении с идеальным, так, чтобы пороки и недостатки реального мира были очевидны. Одновременно происходит и сопоставление идеального мира с реальным, идеальный мир как бы «проверяется» с целью показа его недостижимости. Романтическая ирония – это попытка в парадоксальной форме установить единство и борьбу противоположностей, найти их диалектическую связь.

Романтический герой – герой романтического произведения, который чаще всего не был обобщением типических черт современника, а создавался как бы наоборот – по контрасту с современником. Если буржуа мелок, корыстен, не способен на большие чувства, то романтический герой масштабен, великодушен, охвачен неистовой страстью. Романтический герой по самой сути своего мироощущения не приемлет окружающего мира.

Романтическое двоимирие – романтическое представление о двуединой неразрывной сущности действительности и человека, противопоставление несовершенному реальному миру идеального мира фантазии писателя.

Сонет – (итал. *sonetto*, – твёрдая поэтическая форма: стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишия - терцета (на 2 или 3 рифмы),

Тип (греч. – *typos* – образец) – в произведениях литературы и искусства образ, в индивидуальных чертах которого воплощены наиболее характерные признаки лиц определенной категории (Литературная энциклопедия терминов и понятий. /Гл. редактор и сост. А.Н. Николюкин.- М.: Интелвак, 2001. С 1074)

Хронотоп (от греч. *chronos* – время и *topos* – место, пространство) – отражение в художественных произведениях реальной действительности, естественными формами существования которой являются пространство и время, составляющие некое единство (Бахтин). Ввиду знаковой, символической природы литературы художественное пространство и время **не вполне конкретизированы, условны, прерывны и фрагментарны**, что обусловлено неравномерным ходом сюжетного времени, его задержкой в точках описаний, отступлениями вспять, параллельным течением в разных сюжетных линиях и т.д.

Художественный метод – определенная совокупность (системы) принципов идейно-художественного познания и образного воссоздания действительности.

Элегия (греч. *Elegia* от *elegos* - жалобная песня) – лирический жанр, стихотворение с характером задумчивой грусти.

Элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, перипетия, развязка; пролог и эпилог. *Перипетия* – резкая, неожиданная перемена в течение действия и судьбе персонажа. Она часто встречается в произведениях с ярко выраженной интригой, в сюжетах авантюрного характера.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Реализм. Реалистический социально-психологический роман

Духовный климат Западной Европы после 1830 года существенно переменялся по сравнению с романтической эпохой. Субъективный идеализм романтиков сменился верой во всемогущество разума и науки, верой в прогресс. Две идеи определяют в этот период

мышление европейцев — это позитивизм (направление в философии, основывающееся на сборе объективных фактов с целью их научного анализа) и органицизм (эволюционная теория Дарвина, распространенная на прочие сферы жизни). XIX век — век бурного роста науки и техники, подъема социальных наук, и это стремление к научности проникает и в литературу. Художники-реалисты видели свою задачу в том, чтобы описать в литературе все богатство явлений окружающего мира, все разнообразие человеческих типов, то есть наука XIX века и реалистическая литература проникнуты одним и тем же духом сбора фактов, систематизации и выработки последовательной концепции действительности. А объяснение действительности давалось исходя из принципов эволюции: в жизни общества и личности усматривалось действие тех же сил, что и в природе, сходных механизмов естественного отбора.

К тридцатым годам XIX века окончательно сложилась новая система общественных отношений. Это была буржуазная система, при которой каждая личность была достаточно жестко закреплена за определенной социально-классовой средой, то есть время романтической “свободы”, “неприкаянности” человека прошло. В классическом буржуазном обществе принадлежность личности к определенному классу предстала как непреложный закон бытия, и соответственно стала принципом художественного освоения жизни. Поэтому реалисты используют открытия романтиков в сфере психологии, но вписывают по-новому понятого человека в исторически достоверную, современную им жизнь. Человек у реалистов обусловлен прежде всего социально-исторической средой, и в основе реализма лежит принцип социально-классового детерминизма.

Изменилось у реалистов и восприятие человеческого характера. У романтиков исключительный характер был субъективным достоянием отдельной личности; герой реалистического произведения — всегда уникальный продукт взаимодействия исторического процесса и конкретных (биологических, индивидуальных, случайных) обстоятельств, поэтому жизненный опыт каждого человека реалисты понимают как неповторимый и ценный уже самой этой неповторимостью, а, с другой стороны, жизненный опыт каждого человека представляет всеобщий, универсальный интерес, потому что в нем присутствуют повторяемые, всеобщие черты. Здесь лежит основа реалистического учения о типе, основа реалистической типизации.

Реалисты непосредственно унаследовали от романтиков открытую ими самооценку человеческой личности, но закрепили эту личность за определенным местом, временем, средой. Реалистическое искусство демократично — реалисты впервые вывели на

сцену “маленького человека”, который раньше не считался интересным объектом для литературы, восстановили его в правах. Реалистическая литература проникнута в целом оптимистическим духом: критикуя современное им общество, писатели-реалисты были уверены в действенности их критики, в том, что это общество поддается улучшению, реформированию, верили в неизбежность прогресса.

Реализм XIX века стремился как можно шире охватить жизнь, показать все детали общественного устройства, все типы человеческих отношений, для чего, понятно, требовались произведения больших объемов. Отчасти поэтому ведущим жанром в литературе реализма становится роман — жанр крупного эпического повествования, в котором есть место всему этому гигантскому жизненному материалу. Особенно на раннем этапе реализма романы отличались большим, чем принято сегодня, объемом. Кроме того, роман был в XIX веке самым новым из наличных жанров, то есть жанром без груза канонической традиции. Роман — это жанр, открытый всему новому; романист исследует жизнь свободно и непредвзято, не зная заранее, куда его приведет его художнический поиск. Этим роман сродни духу научного поиска, эту сторону романа подчеркивали реалисты XIX столетия, и под их пером жанр превратился в инструмент исследования и познания действительности, внешних и внутренних конфликтов человеческой жизни. Реалистический роман отражает действительность в формах самой жизни, и с эпохи реализма понятие “художественная литература” начинает ассоциироваться уже не с поэзией и драматургией, а в первую очередь с прозой. Роман становится господствующим жанром мировой литературы.

Г. К. Косиков пишет: “Основная особенность романической ситуации — это изменение внутреннего и внешнего положения героя в ходе различных столкновений с окружающим его миром”. В реалистическом романе, как правило, “положительный” герой противостоит как носитель идеала существующим формам социального общежития, но, в отличие от романтической литературы, в реалистическом романе разлад между героем и миром не переходит в полный разрыв. Герой может отвергать свое непосредственное окружение, но никогда не отвергает мир в целом, он всегда сохраняет надежду реализовать свой субъективный мир в каких-либо иных сферах бытия. Поэтому реалистический роман основан одновременно на противоречии между героем и миром и на глубокой внутренней общности между ними. Поиск героя реалистического романа на первых этапах его существования был ограничен сферой предлагаемых историей социальных обстоятельств. В XIX веке резко увеличилась социальная подвижность отдельного человека; пример

фантастической карьеры Наполеона стал образцом изменения социального статуса для новых поколений. Это новое явление действительности отразилось в создании такой жанровой разновидности реалистического романа, как “роман карьеры”.

Источник: <http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/kabanova/realizm.htm>

Садомская Наталья Дмитриевна
РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
учебно-методическое пособие

Для студентов филологического факультета педагогического университета, педагогического колледжа, учителей-словесников гуманитарных колледжей и гимназий