

Зарубежная литература

Цель дисциплины сформировать культурный кругозор студента, способствовать знакомству с культурными ценностями различных веков в сфере словесного художественного творчества, чтобы правильно понимать общую основу искусства и главные тенденции его развития.

Задачи курса - по возможности сжато и наглядно продемонстрировать студентам историческую изменчивость художественной картины мира, связь ее с бытом, верованиями, системой ценностей, уровнем научных представлений той или иной эпохи. Студент в процессе изучения курса должен получить знания о специфике мирового литературного процесса, литературном развитии больших культурных эпох – Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения, классицизма, об особенностях ведущих литературных направлений и художественных систем 19 – 20 веков: романтизме, реализме, модернизме, постмодернизме.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ПК-1.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные произведения мировой литературы;
- о взаимосвязи и взаимодействии видов искусства (литература и живопись), необходимости расширения культурного кругозора, позволяющего полноценно овладеть избранной специальностью;
- основную проблематику классических литературных произведений;;

уметь:

- уметь правильно определить смысл произведений в соотнесении с историко-культурным фоном соответствующей эпохи;
- построить самостоятельный грамотный и выразительный текст (устный и письменный);
- вести межкультурный диалог;

владеть:

- мыслительными навыками, необходимыми для формирования вышеназванных знаний и умений;
- речевыми навыками, необходимыми для формирования вышеназванных знаний и умений;
- основными навыками художественного анализа, необходимыми для формирования вышеназванных знаний и умений.

Содержание дисциплины.

Раздел 1.

Взаимодействие литератур различных культурных регионов. Памятники литературы Древнего Востока.

Художественный образ как отражение действительности. Особенности отражения действительности в разных формах общественного сознания: наука, философия, искусство и религия. Метафора как способ постижения сверхчувственной реальности.

Понятие «картина мира». Менталитет как единство умственных навыков и духовных установок. Национальная и историческая вариативность образа мира. Понятие «система ценностей» и историческое изменение его содержания; ценности инструментальные и терминальные. Основные типы цивилизаций. Связь художественной

модели мира с преобладающей проблематикой эпохи, господствующими жанрами. Типологические параллели в области живописи.

Национальные различия в картине мира, их обусловленность географическими и историческими особенностями страны. Глобальные различия в восприятии и отражении мира цивилизациями Востока и Запада. Особое положение России.

Базовые категории европейской эстетики: мимесис, катарсис, калокагатия. Их историческая обусловленность и формы проявления в искусстве. Принципиально иной характер эстетических установок восточной культуры: содержание эстетических категорий «моно-но аварэ», «югэн», «саби» (Япония). Особенности их опредмечивания в литературном тексте, в живописи. Сопоставление реализации однородных сюжетов в произведениях искусства Запада и Востока и различие жизненных установок: приспособление мира к себе или себя к миру.

Образ мира в древних литературах. Появление представлений о единстве и диалектике бытия в древних литературах Востока, их отражение в канонических и религиозных памятниках (Книга перемен, Ригведа, Библия). Особые отношения человека с высшим началом в религии монотеистического типа и их последствия.

Раздел 2.

Классические литературные жанры античности.

Особенности менталитета античного человека: конкретное мышление, слабое развитие чувства времени и истории, «закрытость» внутренней жизни. Отражение этих особенностей в быту и в искусстве. Отсутствие выраженного этического начала в религиозных верованиях и «антропоморфность» богов.

Античная концепция судьбы как рока (Гомер, Эсхил, Софокл, Вергилий); судьбы как случая (греческий роман и перспектива этого жанра). История и мифология в поэмах Гомера.

Миф и история в трагедиях Эсхила. («Персы», «Прометей Прикованный», «Орестея»). Нормативность героических образов и принципов общественного поведения в трагедиях Софокла («Царь Эдип», «Антигона»). Переосмысление мифологической традиции в трагедиях Еврипида («Медея», «Ипполит»).

Основные жанры греческой лирики. Зарождение психологизма и перемещение источника трагедии героя из внешнего мира в его собственную душу.

Древняя аттическая комедия (Аристофан). Эллинизм и новая аттическая комедия (Менандр). Театр и драма в Древнем Риме (Плавт, Теренций)

Римская поэзия «Золотого века». Мифическая и реальная история в «Энеиде» Вергилия. Темы и жанры поэзии Горация. Психологизация мифа в «Метаморфозах» Овидия.

Раздел 3.

Литература европейского средневековья и эпохи Возрождения.

Изменение картины мира в сознании человека средневековья. Трансформация античных эстетических и этических установок. Сказочно- мифологический эпос Раннего Средневековья. Архаика родового сознания в «Старшей Эдде». Линейное, «векторное» время, насыщенное религиозным смыслом; пространственный образ мира, его дуалистический характер.

Латинская поэзия вагантов. Куртуазная лирика провансальских трубадуров: темы и жанры. Средневековый рыцарский роман: сюжетно-жанровая типология. Разные формы проявления поляризации: клерикальная культура – карнавальная традиция, *fals amour – fin amour* и т.п. Возрастание роли символа и аллегии в результате осмысления всего сущего как системы соответствий (и современные рудименты этих представлений).

Национально-исторический эпос Зрелого Средневековья. Феодалный быт и феодалное сознание в «Песни о Нибелунгах». Национально-религиозная идея в «Песни о

Роланде». Реальная историчность «Песни о Сиде». Проблема согласования античной и христианской культуры (героический эпос, роман Артуровского цикла).

Этическая концепция мира (Данте). Роль научных и географических открытий в формировании мировоззрения человека эпохи Возрождения. Проблема соотношения цельности и противоречивости в его личности. Гуманизм как идеология Ренессанса.

Многообразие форм реализации ренессансного антропоцентризма (Боккаччо, Петрарка, Рабле, Макиавелли, Сервантес). «Время, овеществленное в людях» (мир и личность у Шекспира). Трагедия гуманизма.

Раздел 4.

Основные литературные направления Нового времени. XVII-XVIII вв.

Противоречия действительности 17-18 вв. и сложный характер литературного процесса. Многообразие «выходов» из ренессансной культуры: альтернативные концепции отношений человека и мира, предложенные барокко, рококо, просветительским реализмом и классицизмом (трагизм – гедонизм, аристократическое – демократическое, должное – наличное, хаос – упорядоченность, частное – государственное, рациональное – иррациональное) Выпадение человека из системы старых корпоративных связей и жанр «плутовского романа» (ср. в 20 веке – герои Хемингуэя, Кафки, Джойса).

Различное решение проблемы «человек и обстоятельства» в различных художественных системах и индивидуальных моделях (Кальдерон, французские драматурги 17 века, де Сад, Вольтер, Свифт, Дефо, Стерн, Гете). Новая концепция мира и человека в 17 столетии.

Драматургия испанского Барокко. Рождение «донжуанского типа» в драме Тирсо де Молины «Севильский озорник». Религиозно-философские драмы П.Кальдерона, этика стоицизма («Жизнь есть сон», «Стойкий принц»).

Драматургия французского классицизма. Политическая трагедия П.Корнеля («Сид», «Цинна»). Нравственно-психологическая трагедия Ж.Расина («Андромаха», «Федра»). Социальная комедия Мольера («Тартюф», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве»). Новая трактовка донжуанства в комедии «Дон Жуан».

Ср.: ускоренное прохождение литературного процесса в России 17-18 века и «смешанный» характер отразившийся в ней картины мира (Державин и др.).

Идеология и литературные направления эпохи Просвещения. Английский просветительский роман 18 века. Философская и историческая символика в «Робинзоне Крузо» Д.Дефо. «История Тома Джонса, найденыша» Г.Филдинга – энциклопедия английской жизни и «комический эпос в прозе». Сентиментально-юмористические романы Л.Стерна.

Вольтер – идеолог французского Просвещения и писатель-классицист. Природа и цивилизация в социально-исторической теории и художественном творчестве Ж.Ж.Руссо. Сентиментализм как попытка создания системы ценностей, связанной исключительно с внутренним миром человека (романы-утопии Руссо, лирика). Усиление акцента на изменчивости человеческой личности. Ф.Шиллер и движение «Бури и натиска» в немецкой литературе. Феномен И.В.Гете.

Раздел 5.

Основные литературные направления Нового времени. Романтизм. От романтизма к реализму.

Картина мира у романтиков. Ее национальные и индивидуальные инварианты.

Романтизм – последняя из универсальных художественных систем. Его основные этапы: упоение чувством единства мира и констатации его распада на застывшие антитезы. Идея романтического жизнестроения.

Новое отношение к понятию «нормы», представление о двух ликах зла: зло гордыни (Байрон, Лермонтов) и зло пошлости (Гофман, Гоголь). Универсальность коллизии мечты и жизни. Место мистического начала в романтической модели мира (готический роман, Эдгар По – ср. роль триллера в культуре 20 века). Романтическая ирония, фрагментарность композиции как средства дискредитации конечных истин. Тема поединка с судьбой в жанре социально-философского романа (Гюго) и авантюрного романа (Дюма). Век историзма как нового принципа понимания человека и общества. Романтизм и классический реализм как художественные системы и литературные направления.

Романтизм в Германии и Англии. Концепция двоемирия в творчестве Гофмана. «Озерная школа» (У.Вордсворт, С.Колридж). Жанр лиро-эпической поэмы в творчестве Д.Г.Байрона. Исторический роман – новый литературный жанр эпохи романтизма. История и вымысел в романах В.Скотта («Айвенго», «Квентин Дорвард»).

Трансформация жанра исторического романа в литературе французского романтизма (А.де Виньи, В.Гюго, П.Мериме). Социальный роман (В.Гюго, Жорж Санд).

Переходные формы от романтизма к реализму. Аналитическое исследование современности. Психологический реализм Ф.Стендаля («Красное и черное»). «Человеческая комедия» О.Бальзака как произведение социального реализма. Темы и типы Ч.Диккенса. Тема снобизма в творчестве У.Теккерея.

Раздел 6.

Основные литературные направления Нового времени. Реализм.

Реальность 19 века и ее отражение в литературном реализме.

Ускорение темпа исторического и бытового времени в 19 веке. Осознание исчерпанности нормативных художественных систем и становление реализма, его связь с развитием естественных наук и отношение к реализму 18 века, связанному преимущественно с философией. Проблема «человек в истории» глазами реалиста и романтика (Пушкин и Виньи). Варианты совмещения реалистической и романтической модели в творчестве одного автора (Лермонтов, Стендаль, Диккенс, Гейне). Детерминизм и «классическая» реалистическая картина мира (Бальзак, Теккерея, Гончаров). Вытеснение метафорических способов изображения метонимическими. Освобождение от устойчивых моделей образа героя. Реалистический психологизм. Поэтика нонсенса как форма эскапизма (Лир, Кэрролл). «Проклятые поэты». Зарождение символизма в поэзии Ш.Бодлера. Импрессионизм и символизм в поэзии П.Верлена. Символизм и аллегоризм в творчестве С.Малларме.

Качественные преобразования в реалистической художественной системе второй половины 19 века и роль в этом процессе русских прозаиков (Толстой, Достоевский, Чехов). Отношение русских и западных писателей к проблеме власти обстоятельств. Позитивизм и натурализм, причины неравномерности его развития в разных странах. Убыстрение научно-технического процесса и размышления о будущем (усиление позиций жанра научной фантастики). Новые черты европейского реализма (Г.Флобер, Т.Гарди). Эстетизм, натурализм и символизм как художественные методы и литературные направления. Теория «экспериментального романа» Э.Золя. Социальная эпопея Золя «Ругон – Маккары».

«Новая драма» конца 19 века. «Драма идей» и принцип ретроспективной композиции в творчестве Х.Ибсена («Кукольный дом»). Жанр пьесы-дискуссии и идея аналитической драмы у Д.Б.Шоу. Социальная проблематика в драматургии Ибсена и Шоу. Символистское двоемирие и теория «статического театра» в творчестве М.Метерлинка. Драма ожидания («Непрощеная», «Слепые»).

Раздел 7.

Реализм, модернизм, постмодернизм в литературе XX – начала XXI века.

Образ мира в 20 веке и его основные литературные «модели». Историческая и культурная атмосфера начала 20 века: распад и проблема нового синтеза. Роль в изменении человеческого сознания таких разноуровневых явлений, как мировая война, развитие новых средств транспорта и коммуникации, изобретение кинематографа и компьютера, успехи теоретической и прикладной физики. Усложнение представлений о характере реальности. Мозаичность жизни и ее отражение в расшатывании сюжетных сцеплений.

Принципы авангардного искусства и модернизма, различие их установок. Общие установки прозы 20 века: неомифологизм, игра на границе между иллюзией и реальностью, приоритет стиля над сюжетом, оперирование многозначными логиками и др. Принципы ассоциативного письма М.Пруста («В поисках утраченного времени»). Поэтика мифа и поток сознания в «Улиссе» Д.Джойса. Абсолютизация зла и обыденность абсурда в творчестве Ф.Кафки («Процесс», «Превращение»).

Первая мировая война и литература «потерянного поколения» (Э.М.Ремарк). Человек и война в творчестве Э.Хемингуэя («Прощай, оружие», «По ком звонит колокол»). Сага Йокнапатофы У.Фолкнера: национальное и общечеловеческое.

Литература французского экзистенциализма. Конфликт «сущности» и «существования» в прозе Ж.П.Сартра. Категория абсурда в творчестве А.Камю («Посторонний»).

Философский роман-притча – осмысление итогов XX века. Фантастика Г.Уэллса. Интеллектуальный роман Т.Манна («Иосиф и его братья»). Судьбы европейской культуры в прозе Г.Гессе. Жанр антиутопии (Д.Оруэлл, У.Голдинг). Сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Философская фантастика Дж.Р.Р.Толкиена.

Вторая волна авангардизма. Французская «антидрама» (С.Беккет, Э.Ионеско).

Постмодернизм в литературе второй половины века. Мир как текст и интертекстуальность литературного произведения. Новеллистика Х.Л.Борхеса. Стилизация и интертекстуальность в романе У.Эко «Имя розы». Категория игры в творчестве Х.Кортасара («Игра в классики»). Викторианский мир как «текст» в романе Д.Фаулза «Женщина французского лейтенанта».

Попытки возвращения к нормативности («социалистический реализм», массовая культура). «Общество потребления» и литература. Генезис отдельных жанров массовой культуры, их текущие социальные функции; источники основных сюжетных штампов.

Литературная пародия как отражение одной модели мира в «зеркале» другой. Эпиграф: высвечивание новых значений текста в исторической перспективе. Так называемые «вечные» литературные образы (Дон Жуан, Фауст и т.п.) и их трансформация в различных культурно-исторических обстоятельствах. Проблема «человек в чужом пространстве» и эффекты, возникающие при наложении друг на друга разных картин мира (Твен, Короленко и др.) Прием «парных героев» и его функция в разных ситуациях (Дон Кихот и Санчо, Тиль и Ламме, Пиквик и Сэм, Том и Гек, Холмс и Ватсон...). Литературная критика и проблема переоценки произведений прошлых эпох в современном контексте.