

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой РФ

_____ Е.А.Оглезнева

«_____» _____ 2007г.

**ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.
РОМАНТИЗМ**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

для специальностей 031001 – «филология», 030601 – «журналистика»

Составитель: Т.А. Неваленная

Благовещенск
2007

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
филологического факультета
Амурского государственного
университета*

Неваленная Т.А. (составитель)

История зарубежной XIX века. Романтизм. Учебно-методический комплекс для студентов специальностей 031001 «Филология», 030601 «Журналистика». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 33 с.

Учебно-методический комплекс по истории зарубежной литературы XIX века предназначен для студентов, обучающихся по специальностям 031001 – филология, 030601 – журналистика. В комплекс включены программа дисциплины, краткий конспект лекций, планы практических занятий, темы для самостоятельной работы, вопросы к экзамену, образцы контрольных работ, список основной и дополнительной литературы. При составлении учебно-методического комплекса использовались новейшие методические материалы по истории зарубежной литературы, разработанные в московских вузах, и авторские разработки.

© Амурский государственный университет, 2007

Цели и задачи дисциплины

«История зарубежной литературы. XIX век. Романтизм» читается студентам филологического факультета, обучающимся по специальностям 031001 «филология» и 030601 «журналистика». Курс предусмотрен федеральным компонентом цикла ОПД учебного плана специальности, разработанного в соответствии с Государственным стандартом.

Курс посвящен изучению романтизма в европейской и американской литературе, истории его возникновения, формирования и развития. Процесс становления романтизма в странах Западной Европы и Америки представляет особый интерес и большие трудности, поскольку должен осветить одну из основополагающих систем мировой литературы, являющихся как следствием развития мировой литературы и культуры предшествующих эпох, так и основой для последующих эпох.

Основная цель курса – изучение литературного процесса первой трети XIX века в историческом аспекте.

Задачи курса:

- характеристика основных литературных направлений указанного периода;
- выявление традиций и новаторства в индивидуальных художественных системах;
- определение жанровой специфики произведений романтического направления;
- соотношение национального и общеевропейского в литературе первой трети XIX века;
- рассмотрение тематического своеобразия литературы;
- теоретическое осмысление материала.

Общее количество часов для специальности 031001 «филология» – 108 (лекций – 36, практических занятий – 18, самостоятельная работа студентов – 54). Общее количество часов для специальности 030601 «журналистика» – 69 (36 ч. – лекции, 33 ч. – самостоятельная работа). Самостоятельная работа студентов пред-

полагает чтение художественных текстов, а также изучение и конспектирование основных статей и монографий по предложенным темам.

Содержание дисциплины и формы работы

№№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	Лекции	Практ. занятия	Самост. работа спец. 031001 «филология»	Самост. работа спец. 030601 «журналистика»
1. Романтизм как явление мировой культуры.	2		2	
2. Немецкий романтизм. Проблематика, этапы развития, основные имена.	1			
3. Иенский романтизм.	1		2	2
4. Гейдельбергский романтизм.	1		2	2
5. Генрих фон Клейст.	1		2	2
6. Адельберт фон Шамиссо.	1	2	2	2
7. Эрнст Теодор Амадей Гофман.	3	4	4	
8. Генрих Гейне.	2		2	2
9. Английский романтизм. Проблематика, периодизация, основные имена.	1			
10. Творчество поэтов-”ленистов”. Уильям Вордсворт, Сэмюэль Кольридж, Роберт Скаути.	1		2	2
11. Джордж Гордон Байрон.	3	4	4	2
12. Перси Биши Шелли.	2		2	2
13. Вальтер Скотт.	3	2	4	1
14. Французский романтизм. Проблематика, этапы развития, основные имена.	2		2	2
15. Франсуа Рене де Шатобриан.	1		2	1
16. Бенжамен Констан де Ребен.	1		2	1
17. Альфред де Мюссе.	1		2	2
18. Виктор Гюго.	2	4	4	2
19 Жорж Санд.	2		4	2
20. Американский романтизм. Своеобразие развития. Периодизация и основные течения.	1		2	2
21. Джеймс Фенимор Купер	2		4	2
22. Эдгар Аллан По	2	2	4	2
Общее количество часов	36	18	54	33

Лекционный курс

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. История зарубежной литературы XIX века: Учебник для вузов /Дмитриев А.С., Соловьева Н.А., Петрова Е.А и др. М., 2000.
2. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западно-европейский и американский романтизм: Учебник. – М., 2003.
3. История зарубежной литературы XIX века. Учебник / Под. Ред. Е.М. Апенко. М., 2001.

Лекция 1. Романтизм как явление мировой культуры

Определение термина “романтизм” Романтизм как литературное направление. Историко-философские, этико-психологические, эстетические предпосылки возникновения романтизма. Романтизм и литературные традиции эпохи Просвещения (Гете, Шиллер, Руссо). Предромантические тенденции в литературе XVIII в. (“драма рока”, “готический роман”, “оссианизм”).

Концепция мира, человека и искусства в романтизме. Романтический идеал и романтическое двоемирие как основа художественного творчества писателей-романтиков. Понятие романтической универсализма и романтической иронии. Философия истории и романтический психологизм. Эстетика фантастического в романтизме, романтическая теория родов и жанров, категория синтеза в романтическом искусстве.

Литература: [1: с. 4-11, 28-40], [2: с. 5-16].

Лекция 2. Немецкий романтизм. Проблематика, этапы развития, основные имена.

Философская ориентация немецкого романтизма (Фихте, Шеллинг), связь с литературой эпохи Просвещения (Гете, Шиллер). Университеты как центры романтического движения.

Концепция искусства и личности художника-творца в эстетике немецких романтиков. Учение о романтической иронии.

Литература: [1: с. 248-252], [3: с. 7-10].

Лекция 3. Иенский романтизм.

Религиозно-философские основы немецкого романтизма, понятия Мирового Духа, творимой жизни, романтического универсализма. Концепция личности и искусства в творчестве иенцев, учение о романтической иронии. Философия природы. Жанрово-стилевые искания писателей-иенцев.

“Люцинда” (1799). Ф.Шлегеля как целостное выражение эстетической программы иенских романтиков. Автобиографическая основа повести, проблема искусства и личности художника-творца, линия “автор” и “герой”.

Роман Новалиса “Генрих фон Офтердинген” (1802) как классическое воплощение раннеромантического сознания. Структура и поэтика романа: тип героя, конфликт, композиция, время-пространство, образ Голубого цветка. Мифологическая основа произведения.

Роман-миф Л.Тина “Странствия Франца Штернбальда”.

Литература: [1: с. 256-263], [2: с. 15-30], [3: с. 10-18].

Лекция 4. Гейдельбергский романтизм.

Наращение трагического восприятия мира и человека, философия религии, истории и искусства в творчестве гейдельбергских романтиков. Интерес к немецкому фольклору и мифологии, концепция национального искусства и национальной истории. Формы воплощения исторического и национального сознания у гейдельбергских романтиков: особый тип героя, создание местного и национального колорита, обращение к бытописи, юмору, гротеску, использование фольклорных образов и жанров.

К.Брентано, А. фон Арниль. Сборник “Волшебный рог мальчика” (1806-1808) как памятник немецкой фольклорной лирики. Структура сборника, система образов, жанрово-стилистическое своеобразие.

А. фон Арним. “Изабелла Египетская” (1812). Историко-философская проблематика повести, нравственный смысл истории, противостояние природы и цивилизации, характеры главных героев, романтическая концепция любви, тема двойничества. фольклорно-мифологические мотивы и образы.

Братья Я. и В.Гримм. Сборник “Детские и домашние сказки” (1812-1822). Состав, эстетические и нравственные идеалы. Братья Гримм и мифологическое направление в литературоведении. Творчество братьев Гримм в восприятии А.С.Пушкина и Л.Н.Толстого.

Литература: [1: с. 263-266], [2: с. 79-85], [3: с. 22-27].

Лекция 5. Генрих фон Клейст.

Личность и судьба писателя. Эстетика “драмы судьбы” в творчестве Клейста. Трагедия “Пентесилея” (1808). Своеобразие трагического конфликта, мифологический сюжет, характеры главных героев, композиция, жанрово-стилевые особенности.

Новеллы Клейста - “драмы судьбы” в прозе. Напряженность сюжета, драматизм ситуаций и характеров, динамика повествования.

Б.Л.Пастернак как переводчик Клейста.

Литература: [1: с. 266-272], [2: с. 99-108], [3: с. 27-31].

Лекция 6. Адельберт фон Шамиссо.

Личность и творческий путь писателя. “Удивительная история Петера Шлемиля” (1813). Мифологический сюжет повести, образ главного героя и философский смысл его сделки с дьяволом, образ тени, соотношение реального и фантастического, финал повести.

Русская тема в творчестве Шамиссо. Его переводы из А.С.Пушкина, К.Ф.Рылеева, декабристские мотивы в творчестве писателя.

Литература: [1: с. 286-287], [2: с. 109-115].

Лекция 7. Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Особенности восприятия и поэтика Гофмана. Концепция романтического двоемирия в творчестве писателя, диалектика реального и фантастического. Пред-

ставление об искусстве и личности художника, ситуация двойничества, обращение к иронии, юмору, гротеску.

Новеллы Гофмана. Типология новелл, типы романтических героев, понятие эстетического и этического идеала. Эволюция новеллистики в творчестве писателя.

Новеллы из сборника “Фантазии в манере Калло” (1814-1815): “Кавалер Глюк”, “Дон Жуан”, “Золотой горшок” и др. Принципы выражения романтического двоемирия, два типа героев, соотношение трагического и комического, реального и фантастического, роль романтической иронии и позиции автора, мотив превращения, пространственные образы.

Новеллы 1819-1821 годов: “Крошка Цахес”, “Песочный человек”, “Счастье игрока”, “Мадемуазель Скюдери”, “Угловое окно” и др. Философская проблематика, идея судьбы, рока, характеры главных героев, эволюция фантастического начала, типы авторского повествования.

Роман “Житейские воззрения кота Мурра” (1820-1822). Современная картина мира в романе, система образов, диалектика реального и фантастического, трагического и комического, позиция автора, композиция, жанрово-стилевое своеобразие.

Наследие Гофмана и русская литература XIX-XX веков.

Литература: [1: с. 272-285], [2: с. 121-141], [3: с. 36-45].

Лекция 8. Генрих Гейне.

Личность поэта. “Путевые картины” (1824-1830). Историко-философская и эстетическая проблематика книги, образ героя-путешественника и образ движущегося времени-пространства как организующие центры произведения, национальные мирообразы в тексте. Мотив воспоминания, тема “наполеонизма” и ее осмысление, размышления о творчестве Шекспира, Гете, Байрона, пейзажные и бытовые зарисовки. Ассоциативность повествования, роль авторской иронии, проблема автора и читателя, жанрово-стилевое своеобразие книги.

Г.Гейне в русском культурном сознании XIX-XX вв.

Литература: [1: с. 288-304], [3: с. 54-69].

Лекция 9. Английский романтизм. Проблематика, периодизация, основные имена.

Активное восприятие идей Великой французской революции, расцвет журналистики и политической публицистики (Э.Берк, Т.Пейн).

Связь с традициями шекспировского творчества, с идеологией Просвещения (А.Поп), с литературой сентиментализма и предромантизма (Д.Томпсон, Э.Юнг, Т.Грей, Л.Стерн, О.Голдсмит, “готический роман”, “оссианизм”).

Утверждение культа внутреннего чувства, природы и воображения. Формы выражения исторического и национального мышления, ведущие жанры.

Первый этап в развитии английского романтизма - 90-е гг XVIII века. Зарождение принципов романтической поэтики. Творчество У.Блейка, У.Водсборта, С.Кольриджа, Р.Саути.

Второй период связан с окончательным становлением романтической традиции и приходится на 1800-1815 годы. Начало творческого пути Т.Мура, В.Скотта, Д.Г.Байрона.

Третий период - расцвет английского романтизма (1815-1840-е годы). Лирика, поэмы, драматургия Д.Г.Байрона, исторические романы В.Скотта, лирика и драматургия П.Б.Шелли, лирика Д.Китса. к передаче рефлексированного сознания, нового восприятия мира и человека.

Литература: [2: с. 141-150], [3: с. 230-234].

Лекция 10. Творчество поэтов-лейкистов. Уильям Вордсворт, Сэмюэль Кольридж, Роберт Саути.

Предисловие к сборнику “Лирические баллады” (1800) как эстетический манифест раннего английского романтизма. Романтическая трактовка природы и ее восприятия лирическим героем. Типология лирического героя (взрослый и ребенок), темы воспоминания, детства, жизни и смерти. Эстетический идеал в поэзии “озерной школы”, установка на разговорный народный язык (Вордсворт) и фольклорные жанры: балладу, поэтическую легенду (Кольридж, Саути). Фрагментарность и символичность художественного мышления, поэтика фантастического (“Сказание о Старом Мореходе” Кольриджа, баллады Саути).

Литература: [1: с. 49-71], [2: с. 156-175], [3: с. 239-246].

Лекция 11. Джордж Гордон Байрон.

Мировое значение личности и творчества Байрона. Личность поэта и принципы его жизнестроительства. Биография Байрона как тип романтической биографии. Мифологизация судьбы и творчества поэта. Проблема творческой эволюции и ее основные этапы.

Раннее творчество Байрона (1803-1809). Сборники стихов “Летучие наброски”, “Стихи по разным поводам”, “Часы досуга”. Отношение к предшествующим традициям, характер лирического героя, зарождение романтических мотивов и образов, поиск новых жанровых и языковых средств. “К Музе вымысла” как программное стихотворение этого периода. “Английские барды и шотландские обозреватели” как итог первого этапа творчества.

Второй, лондонский период творческого поэта (1809-1816). Путешествие по Европе. Нарастание чувства всеобщего трагизма, разочарования. Эволюция мироощущения, тем, образа лирического героя. Восприятие лирического героя как героя века. Обращение к философской проблематике (“Эвтаназия”). Политические стихи и “наполеоновская”, нравственная и эстетическая проблематика. Герой “воления” и нового понимания современной личности. Обращение к библейским сюжетам и образам (цикл “Еврейские мелодии”). Концепция идеальной любви и трагической любви-вины (“Стансы к Августе”, “Послание к Августе”, “Прости”).

Поэма “Паломничество Чайльд Гарольда” (1812-1818) как лиро-эпическое произведение и как этап творческой эволюции поэта. Герой и время в поэме. Конфликтность, вселенское противостояние личности и мира как основа художественной системы Байрона. “Байронический герой” как выразитель чувства “мировой скорби”, “вселенского трагизма”. Событийный и авторский план, эволюция образов героя и автора. Автор как конструктивный центр поэмы. Своеобразие хронотопа. Национальные мирообразы в поэме. Мотивы странствия и дороги. Особенности композиции, “открытый” финал. Содержательный и эстетический смысл обращения к “спенсеровой строфе”.

Третий, зарубежный период творческого развития Байрона (1816-1824). Лирика как отражение трагизма эпохи и внутренней жизни поэта. Темы судьбы, “мировой скорби”, “утраченного рая”, героического самопожертвования (“Сон”, “Тьма”, “Прометей”, “Из дневника в Кефалонии”), обращение к фольклорным образам и жанрам.

Байрон-драматург. Теория драмы у Байрона. Понятие о “драме идей” и “умозрительном театре”. Драматическая поэма “Манфред” (1817). Философская проблематика, тип героя, характер трагического конфликта, концепция любви - вины, мотив искупления. Поэтика таинственного, фрагментарность композиции, жанровое и стилевое новаторство. Полемика с “Фаустом” Гете. Мистерия “Каин” (1821). Религиозно-философская проблематика, тема теодицеи. Внешний и внутренний конфликты, характер трагического противостояния Каина Богу, Люциферу и самому себе. Сцена убийства как отражение полемики с библейской легендой об Авеле и Каине и утверждение авторской концепции современной личности. И.А.Бунин как переводчик драматургии Байрона.

“Байронизм” как явление мировой культуры. Байрон и “байронизм” в русском литературном сознании XIX и XX веков.

Литература: [1: с. 72-114], [2: с. 183-206], [3: с. 246-256].

Лекция 12. Перси Биши Шелли.

Эстетика Шелли. Культ красоты, природы и античности. Понимание искусства и личности художника. Философия любви. Особенности романтического конфликта, миротворчество.

Лирическая драма “Освобожденный Прометей” (1819). Философская проблематика (соотношение природы, человеческого разума и цивилизации), мифологический сюжет, вселенский конфликт, символические образы, особенности композиции, жанровое и стилевое новаторство.

Историческая трагедия “Ченчи” (1820). Исторический сюжет и конфликт. Проблема положительного героя. Психологическая достоверность характеров, “местный” колорит, поэтика “ужасного”. Хронотоп в пьесе. История и современность. Позиция автора.

Литература: [1: с. 115-124], [2: с. 207-218], [3: с. 256-265].

Лекция 13. Вальтер Скотт.

Путь писателя к историческому роману. Движение от поэзии к прозе. Связь с предшествующей традицией: исторические хроники Шекспира, английский “готический роман”, “антикварный роман”.

Философия истории писателя. Конфликты в истории, исторический прогресс и нравственность. Историческая концепция личности. Принцип изображения истории “домашним образом” - основной принцип Скотта-романиста. Соотношение прошлого и настоящего, факта и вымысла, реальных исторических лиц и вымышленных персонажей - главный художественный прием писателя. Герои (портрет, психология, языковая характеристика, позиция в историческом конфликте) и образ автора в романах. Типология сюжета, сюжетный параллелизм, “местный” и “национальный” колорит. Ритм композиции в романах, роль “массовых”, батальных сцен. История и современность. Позиция автора. Эволюция романного повествования: от романов “шотландского” цикла (“Уэверли”, “Пуритане”, “Роб Рой”) к английским (“Айвенго”) и “французским” романам (“Квентин Дорвард”).

Литература: [1: с. 124-149], [2: с. 219-238], [3: с. 384-293].

Лекция 14. Французский романтизм. Проблематика, этапы развития, основные имена.

Широкое распространение романтизма во Франции (литература, живопись, музыка, театр).

События Великой французской революции (1789-1794) и активное философское, социальное, эстетическое и психологическое осмысление ее опыта. Взаимосвязь романтического движения с политической жизнью Франции.

Преемственность и полемика с литературой и философией эпохи Просвещения (“энциклопедисты”, Шиллер, английские писатели XVIII века). Идеи и творчество Руссо (проблема “естественного человека”, противопоставление природы и цивилизации) как предпосылка возникновения романтического искусства во Франции.

Концепция мира, человека и искусства во французском романтизме. Утверждение культа природы, культа чувства и страстей. Учение французских романтиков о меланхолии как универсальном мироощущении современного человека (Ф.Р. де Шатобриан, Ж.Санд, А.де Мюссе) - составная часть эстетической теории французского романтизма.

Система жанров в литературе французского романтизма.

Возникновение романтического движения во Франции (1795-1815). Эстетические трактаты и художественные произведения Ж. де Сталь, Ф.Р. де Шатобриана, Б.Констана.

1815-1827 годы - период, широкого распространения романтизма. Появление романтической поэзии, исторического романа, исторической драмы, зарождение романтической прессы (А. де Ламартин, А. де Виньи, В.Гюго, Ш.Нодье).

Расцвет французского романтизма (1827-1835). Творчество В.Гюго, появление психологического течения во французском романтизме (А. де Мюссе, Ж.-Санд) и школы “неистового романтизма” во главе с Ж.Жаненом.

1835-1848 годы - эпоха кризиса романтизма и возникновения реалистического направления во французской литературе.

Литература: [2: с. 341-353], [3: с. 96-99].

Лекция 15. Франсуа Рене де Шатобриан.

Жизненный и творческий путь писателя. Трактат “Гений христианства” (1802) как эстетическая программа раннего французского романтизма.

Настроения “мировой скорби”, новый тип героя времени - тип “лишнего человека” в повести “Рене”. Тема странствий героя. Мотив инцеста и полемика с идеей “естественного человека”. Концепция “христианской цивилизации”. Психологизм повести и основные средства его воплощения в тексте. Принципы авторского повествования.

Литература: [1: с. 141-146], [2: с. 259-263], [3: с. 313-318].

Лекция 16. Бенжамен Констан де Ребен.

“Адольф” (1806) Констана как ранний психологический роман эпохи романтизма. Герой и время в романе. Адольф - психологический тип “сына века”. Сред-

ства изображения психологии героя: портрет, романтическая рефлексия, самонаблюдение, детальный анализ чувств и поступков, интерес к сфере подсознательного, исповедальное начало. Проблема “личность и обстоятельства” и две точки зрения на героя в финале романа.

Литература: [1: с. 321-322], [2: с. 266-270].

Лекция 17. Альфред де Мюссе.

Роман “Исповедь сына века” (1836) как социально-психологический роман. Поэтика заглавия. Герой и время. “Автопсихологизм” как основа “исповеди” героя и изображения “болезни века” в романе. Композиция произведения как отражение драматизма эпохи и психологической драмы героя. Жанровое своеобразие. Язык романа.

Литература: [1: с. 138-141], [2: с. 271-284], [3: с. 341-347].

Лекция 18. Виктор Гюго.

Место Гюго в литературном процессе XIX века. Личность и творческий путь писателя.

Первый период творчества (1820-1850). Традиции классицизма в ранней лирике Гюго. Сборник “Оды и баллады” и зарождение принципов романтической поэтики. Сборник стихов “Восточное” и начало реформы французской поэзии. Утверждение активного героя, динамичность образов природы в лирике, конфликтность как отражение внутреннего состояния мира, природы и человеческой души. Изменения в области поэтического стиля и стихосложения. Стихотворения “Канарис”, “Турецкий марш”, “Джинны”, “Мазепа”, “Небесный огонь” и др.

Драматургия Гюго и создание французского романтического театра. “Предисловие” к драме Гюго “Кромвель” (1827) как эстетическая программа романтической драмы и романтического театра. Романтические драмы Гюго “Эрнани”, “Король забавляется”, “Рюи Блаз” как художественное воплощение эстетических принципов романтического театра. Своеобразие конфликта в драмах. Герой в пьесе и принципы романтической типизации характеров. Сюжет. Особенности драматургического действия. “Исторический” и “местный” колорит в драмах. Роль

романтических эффектов. Жанровое новаторство. Язык персонажей. Позиция автора. Эволюция Гюго-драматурга.

“Собор Парижской богородицы” (1831) как исторический роман эпохи романтизма. Философия истории Гюго, диалектика вечного и преходящего в историческом процессе. Концепция личности. Философия искусства и ее роль в эстетике исторического романа Гюго. Эпоха, изображенная в романе, и ее эстетический смысл. Образы главных героев как отражение основных типов исторического мироощущения в XV веке. Ритм композиции, роль “массовых” сцен в романе. Образы времени-пространства. Поэтика гротескного контраста, роковое стечение обстоятельств, сюжетный параллелизм - основные художественные приемы Гюго-романиста. Символика образов. Позиция автора в романе.

Второй период творчества Гюго, период изгнания (1851-1870). Интерес к современной политической проблематике. Сборник стихов и поэм “Возмездие” (1853). Поэма “Искушение” и эволюция темы “наполеонизма” в творчестве Гюго.

“Отверженные” (1862) Гюго как роман-эпопея. История создания произведения. Эстетика эпического у Гюго. Концепция современной истории. Универсальность мирообраза в эпопее. Поэтика заглавия. Тема “отверженности” и “отверженных”. Пути нравственного восхождения героев как отражение авторской концепции движения истории. Тема революции, ее социально-этический смысл. Христианские мотивы и образы и авторская позиция в произведении. Особенности композиции. Эволюция Гюго-романиста.

Третий период жизни и творчества Гюго (1870-1885). Возвращение писателя во Францию. Сборник стихов “Грозный год” (1872) как поэтический дневник автора о событиях франко-прусской войны и деятельности Парижской Коммуны.

В.Гюго и русская литература.

Литература: [1: с. 355-384], [2: с. 294-315], [3: с. 126-138].

Лекция 19. Жорж Санд.

Личность и судьба писательницы. Этапы творчества.

Эстетика психологического романа и творчество Ж.Санд 1830-х годов. Понятие романтического психологизма. История внутренней жизни личности и по-

ложение женщины в современном обществе как основа психологических романов Ж.Санд.

Восприятие идей Ж.Санд в России.

Литература: [1: с. 141-146], [2: с. 316-324], [3: с. 334-341].

Лекция 20. Американский романтизм. Своеобразие развития. Периодизация и основные течения.

Американский романтизм как составная часть мирового литературного процесса.

Американская буржуазная революция (1775-1783), война за независимость, аболиционистское движение как ведущие социально-исторические предпосылки возникновения романтизма в американской литературе. Связь романтического движения с формированием американской нации, с утверждением самобытности американской литературы и искусства.

Соотношение американского романтизма с западноевропейским. Восприятие английской литературы (Байрон, Скотт) писателями США.

Концепция личности в литературе американского романтизма, проблема создания национального характера. Своеобразие принципов романтического историзма в американской литературе. “Американская мечта” как выражение исторической миссии Америки в современном мире. Мифологические и фольклорные традиции в создании национальной картины мира в творчестве американских писателей-романтиков.

Система жанров в литературе американского романтизма.

Основные течения в американском романтизме. Этапы развития.

Ранний американский романтизм (1820-1830-е годы). Творчество В.Ирвинга, Д.Ф.Купера.

Поздний американский романтизм (1840-1860-е годы). Творчество Э.По, Н.Готорна, Г.Мелвилла, Г.Торо, Л.Лонгфелло, У.Уитмена.

Литература: [1: с. 464-471], [2: с. 357-367], [3: с. 347-350].

Лекция 21. Джеймс Фенимор Купер

Купер как создатель нового типа американского романа. Эстетика эпического у Купера. Синтез эпического и драматического начал как основа романного творчества писателя. Цикл романов о Кожаном Чулке - “Пионеры” (1823), “Последний из могикан”(1826), “Прерия” (1827), “Следопыт” (1840), “Зверобой” (1841) - как отражение этапов творческой эволюции автора. Социально-философская и нравственная проблематика цикла. Ретроспективная история жизни Натти Бумпо (Кожаного Чулка) как сюжетная основа цикла. Образ главного героя и проблема авторского идеала. Изображение культуры и быта американских индейцев, их мифологии и фольклора - ведущая тема всего цикла. Параллелизм в описании картин природы и внутренней жизни человека как основа психологизма писателя. Сюжетные особенности цикла. Динамика повествования. Язык персонажей.

Типология романов Купера.

Восприятие творчества Купера в России. В.Г.Белинский о романах Купера.

Литература: [1: с. 478-489], [2: с. 375-383], [3: с. 353-355].

Лекция 22. Эдгар Аллан По

Личность и судьба писателя. Этапы творческого развития.

Эволюция лирического героя, тем и образов в поэзии Э.По. Движение от сборника “Тамерлан” и другие стихотворения” (1827) к сборнику “Ворон” и другие стихотворения” (1845).

Новеллистика писателя и его основные сборники “Гротески и арабески”(1840), “Романтическая проза Эдгара По” (1845), “Рассказы” (1845, 1849). Типология и поэтика новелл Э.По. Исключительность ситуаций и характеров. Природа фантастического. Взаимосвязь рационального и иррационального, анализа и поэтического воображения как выражение национальных особенностей творчества писателя. Поэтика таинственного. Гиперболизация как один из основных приемов автора. Занимательность сюжета. Динамика повествования.

История восприятия творчества Э.По в России.

Литература: [1: с.499-511], [2: с. 384-401], [3: с. 357-360].

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельный подбор и конспектирование необходимой литературы по указанным темам, чтение художественных произведений, ведение читательского дневника, написание рефератов.

Контроль над выполнением самостоятельной работы осуществляется в ходе практических занятий в виде проверочных работ, тестовых заданий, на консультациях студенты отчитываются по прочитанным текстам, выученным произведениям (предусмотренным учебной программой) и основным понятиям курса.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

1. Фр. Шлегель. Люцинда.
2. Новалис. Генрих фон Офтердинген.
3. Л.Тик. Странствия Франца Штернбальда.
4. Арним Л., Brentano К. Волшебный рог мальчика.
5. Арним Л. Изабелла Египетская.
6. Г.фон Клейст. Разбитый кувшин. Пентесилея. Новеллы (Микаэль Кольхаас, Землетрясение в Чили, Маркиза д'О, Обручение в Сан-Доминго).
7. Э.Т.А.Гофман. Новеллы (Кавалер Глюк. Золотой горшок. Песочный человек. Крошка Цахес. Мадемуазель Скюдери, Угловое окно, Дон Жуан). Житейские воззрения кота Мурра.
8. А.Шамиссо. Удивительная история Петера Шлемиля.
9. С.Т.Кольридж. Сказание о старом мореходе.
10. У.Вордсворт. Лирика.
11. У.Блейк. Лирика.
12. Дж. Г. Байрон. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Манфред. Каин. Дон-Жуан. Гяур. Корсар. Лара.
13. П.Б.Шелли. Прометей освобожденный. Ченчи. Лирика.
14. Дж. Китс. Лирика.
15. В.Скотт. Роб Рой. Айвенго.

16. Дж. Ф.Купер. Пионеры (или Следопыт. Зверобой. Прерия. Последний из моги-кан).
17. Э.А.По. Лирика. Новеллы (Падение дома Ашеров, Маска Красной смерти, Чер-ный кот, Вильям Вильсон, Рукопись, найденная в бутылке, Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфааля, Убийство на улице Морг, Тайны Мари Роже, Похищенные письма).
18. Б.Констан. Адольф.
19. Р.Шатобриан. Рене.
20. А.Мюссе. Исповедь сына века.
21. Жорж Санд. Консуэло. Индиана. Орас.
22. В.Гюго. Рюи Блаз. Предисловие к “Кромвелю”. Отверженные. Эрнани. Король забавляется. Собор Парижской богородицы. Девяносто третий год.
23. Г.Гейне. Книга песен. Путевые картины.
24. Братья Гримм Я. и В. Сказки.
25. Саути Р. Баллады.

Темы рефератов

для студентов, обучающихся по специальности «Журналистика»

1. Трансформация идеи Золотого века в романтической теории Новалиса.
2. Культурологические реминисценции в романе Новалиса.
3. Теория драмы в эстетике немецких романтиков (братья Шлегели, Новалис, Л. Тик, Э.Т.А. Гофман, Г. Клейст).
4. Шекспир и романтическая драма.
5. Романтическая комедия: истоки, традиции, сценическая жизнь.
6. Античный миф и сюжет в драме классицизма и в романтическую эпоху.
7. Традиции театра Клейста в немецкой драматургии XX века (театр Брехта).
8. Проблема науки в творчестве Э.Т.А. Гофмана.
9. Тема Индии и ее роль в понимании философской позиции Гофмана.
10. Образ Наполеона в произведениях Г. Гейне.

11. Образ России в произведениях Г. Гейне.
12. Восприятие Гейне в России XIX века.
13. Тема «лишнего человека» в литературе раннего французского романтизма (Р. Шатобриан, А. Мюссе, Б. Констан).
14. Герои Лермонтова и герои Мюссе.
15. Своеобразие поэтики раннего французского романтизма.
16. Романтические образы женщин (на материале романов Ж. Санд).
17. Восприятие идей и творчества Ж. Санд в России.
18. Творчество В. Гюго в контексте художественной культуры первой половины XIX века.
19. Новеллы Г. Клейста – «драмы судьбы» в прозе.
20. «Байронизм» как явление мировой культуры.
21. Байрон и «байронизм» в русском литературном сознании XIX и XX веков.
22. Эстетика П.Б. Шелли.
23. Трактат Р. Шатобриана «Гений христианства» как эстетическая программа раннего французского романтизма.
24. Традиции классицизма в ранней лирике В. Гюго.
25. Драматургия В. Гюго и создание французского романтического театра.
26. Эволюция темы «наполеонизма» в творчестве В. Гюго.
27. Мифологические и фольклорные традиции в творчестве американских писателей-романтиков.
28. История восприятия творчества Э. По в России.
29. Поэтика таинственного в новеллах Э. По.
30. Д.Ф. Купер как создатель нового типа американского романа.

Планы практических занятий

Практическое занятие № 1

Повесть А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля»

1. Литературная деятельность А. Шамиссо.
2. Идеино-художественное своеобразие повести «Удивительная история Петера Шлемиля»:
 - а) возникновение замысла и история создания книги;
 - б) смысловые грани образа-символа «тень»;
 - в) характер Шлемиля и причины утраты тени; смысл сделки с Серым человеком;
 - г) тема странничества и одиночества;
 - д) занятие наукой как способ разрешения конфликта в произведении;
 - е) трансформация образа черта.

Литература:

- Самарин Р.М. Шамиссо // История немецкой литературы. Т. 3. М., 1966.
Тураев С.В. Шамиссо // История всемирной литературы. Т. 6. М., 1989.

Практическое занятие № 2

Сказка Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес»

1. Место сказки в творчестве Гофмана.
2. Сущность гофмановского романтического двоемирия:
 - а) мир «музыкантов» и его образное воплощение;
 - б) мир «немузыкантов» и его образное воплощение.
3. Образ Цахеса как иллюстрация романтического гротеска.
4. Образ Бальтазара: принципы создания романтического образа и связанная с ним проблематика.
5. Романтическая ирония в сказке и ее философский смысл.
6. Фрагментарность и диссонанс как принципы организации повествования.
7. Жанровое своеобразие повести-сказки.

Задание:

- а) найдите в тексте двенадцать сцен, свидетельствующих о магической силе Цахеса;
- б) найдите в тексте портретные характеристики Цахеса, Бальтазара, Кандиды;
- в) проанализируйте поведение Бальтазара и Фабиана в сцене с Цахесом-всадником.

Литература:

Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер (любое издание, перевод А. Морозова).

Э.Т.А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. М., 1987.

Миримский И.В. Гофман // История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. Гл. XV.

Федоров Ф.П. Эстетические взгляды Гофмана. Рига, 1970.

Практическое занятие № 3

Поздние новеллы Э.Т.А. Гофмана

1. Идея судьбы, рока в позднем немецком романтизме.
2. Анализ новеллы «Песочный человек» (система персонажей; Песочный человек в сознании Натанаэля; Песочный человек – Клара; Песочный человек – автор).
3. Эволюция Гофмана в осмыслении понятия «судьба» (новеллы «Майорат», «Счастье игрока», «Мадмуазель Скюдери»).
4. «Принцип Калло» и заменивший его принцип «углового окна» в творчестве Гофмана-новеллиста (анализ новеллы «Угловое окно»).

Задание:

- а) прочитать новеллы «Песочный человек», «Майорат», «Счастье игрока», «Мадмуазель Скюдери», «Угловое окно».
- б) опираясь на предложенные произведения, подготовить развернутый ответ на вопрос: какое художественное воплощение получает тема ночи в поздних новеллах Гофмана?

Литература:

- Миримский И.В. Гофман // История немецкой литературы. Т. 3. М., 1966.
- Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
- Федоров Ф.П. Эстетические взгляды Гофмана. Рига, 1970.

Практическое занятие № 4
«Книга песен» Генриха Гейне

1. Место «Книги песен» в творчестве Г. Гейне.
2. Основные положения эстетической программы Г. Гейне.
3. Структура и циклы сборника.
4. Связь проблематики сборника с романтической традицией (темы, идеи, образы, приемы).
5. Новаторство Гейне в переосмыслении романтической концепции мира и человека.

Задание:

- а) Прочитайте второе стихотворение цикла «Страдания юности» («Зловещий грезился мне сон...»). Как трактовали тему сна романтики? Можно ли сказать, что это романтическое стихотворение?
- б) Прочитайте стихотворение «На севере диком...». Сравните подстрочник с различными переводами (М. Лермонтова, Ф. Тютчева, В. Гиппиуса). Как разные переводчики трактуют образы стихотворения?

Литература:

- Гиждеу С.П. Лирика Генриха Гейне. М., 1983.
Дейч А.Н. Поэтический мир Г. Гейне. М., 1963.
Стадников Г.В. Генрих Гейне. Л., 1984.
Тронская М.Л. Творчество Гейне. Л., 1956.

Практическое занятие № 5

Драматургия Д.Г. Байрона

1. Теория драмы Байрона (понятие о «драме идей» и «умозрительном театре»).
2. Драматическая поэма «Манфред»:
 - а) философская проблематика;
 - б) тип героя и принципы его создания;
 - в) характер трагического конфликта;
 - г) концепция любви-вины; мотив искупления.
3. Поэтика таинственного в «Манфреде». Фрагментарность композиции.
4. Жанровое и стилевое своеобразие «Манфреда». Полемика с «Фаустом» Гете.
5. Мистерия «Каин». Религиозно-философская проблематика, тема теодицеи.
6. Внешний и внутренний конфликты в мистерии «Каин»: характер трагического противостояния Каина Богу, Люциферу и самому себе.
7. Романтическая символика в мистерии.

Задание:

- а) проанализировать сцены встречи Манфреда с призраком Астарты, в чертоге Аримана и в готческой галерее;
- б) в «Каине» проанализировать линии «Каин – Бог», «Каин – Люцифер»; сцену убийства Каином Авеля.

Литература

История английской литературы: В 3 т. М., 1953-1955. - Т. 2.

Синякова Л.Н. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Методическое пособие к лекционному курсу. Новосибирск, 1997.

Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. М., 1978.

Европейский романтизм. М., 1973.

Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. М., 1960.

Практическое занятие № 6

Роман В. Скотта «Айвенго»

1. Предисловие к роману «Айвенго» как своеобразная эстетическая программа В. Скотта.
2. Эстетика исторического романа В. Скотта:
 - а) концепция личности и принципы создания характеров;
 - б) принцип изображения истории «домашним образом»;
 - в) историческое и национальное в романах В. Скотта.
3. «Английская» серия романов В. Скотта. Место романа «Айвенго».
4. «Айвенго»:
 - а) конфликт;
 - б) композиция и система образов в романе;
 - в) местный колорит;
 - г) проблема нравственности в произведении.

Литература:

Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М., Л. 1965.

Дьяконова Н.Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.

Пирсон Х. Вальтер Скотт. М., 1983.

Урнов Д.М. Вальтер Скотт // История всемирной литературы. Т. 6. М., 1989.

Практическое занятие № 7

Французский исповедальный роман.

Ф.Р. Шатобриан «Рене» и А. де Мюссе «Исповедь сына века»

1. Особенности романтического мироощущения и содержание роман раннего французского романтизма.
2. Понятие о психологическом и субъективном романе.
3. Композиция романов. Исповедальная форма произведений.
4. Образ главного героя во французском психологическом романе (способы создания характера).
5. Пейзаж, портрет и другие художественные средства в романах Ф.Р. Шатобриана и А. де Мюссе.
6. Авторское отношение к героям.

Литература:

Шатобриан Р. Рене (любое издание).

Мюссе А. де. Исповедь сына века (любое издание).

Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971.

Луков В.А. Мюссе // Зарубежные писатели. Библиографический словарь: В 2 ч. М., 1997. Ч. 2 С. 101-103.

Луков В.А. Шатобриан // Зарубежные писатели. Библиографический словарь: В 2 ч. М., 1997. Ч. 2 С. 396-397.

Практическое занятие № 8

Новеллы Эдгара По.

1. Основные особенности новеллистики Э. По. Типология новелл. Исключительность ситуаций и характеров.
2. Психологические новеллы: поэтика таинственного. Пародийное начало в новеллах.
3. Аналитические новеллы: взаимосвязь рационального и иррационального, анализа и поэтического воображения. Герой аналитических новелл.
4. Фантастические новеллы: природа фантастического.
5. Сатира в творчестве Э. По.
6. Гиперболизация как один из основных приемов автора.

Новеллы: Падение дома Ашеров; Черный кот; Вильям Вильсон; Убийство на улице Морг; Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфааля; Рукопись, найденная в бутылке.

Литература:

Аллен Г. Эдгар По. М., 1984.

Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.

Ковалев Ю.В. Эдгар По: новеллист и поэт. Л. 1984.

Эстетика американского романтизма. М., 1977.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1. Романтизм как явление мировой культуры.
2. Немецкий романтизм. Проблематика, этапы развития.
3. Йенский романтизм. Философские и эстетические теории. Художественное творчество Ф.Шлегеля, Новалиса.
4. Гейдельбергский романтизм. Эстетика. Поэтика. Художественное творчество А. фон Арнима, К.Брентано, братьев Я.и В. Гримм.
5. “Драма судьбы” в творчестве Клейста. Трагедия “Пентесилея”.
6. Комедия Клейста “Разбитый кувшин”. Проблематика, система образов, художественное своеобразие.
7. Поэтика новелл Клейста.
8. Личность и творчество А. фон Шамиссо. “Необыкновенная история Петера Шлемиля”
9. Сборник Э.Т.А.Гофмана “Фантазии в манере Калло”. Структура сборника. Поэтика новелл.
10. Новеллы Э.Т.А.Гофмана 1816-1821 годов. Эволюция писателя.
11. Роман Э.Т.А.Гофмана “Житейские воззрения кота Мурра”.
12. Генрих Гейне. Сборник стихов “Книга песен”. Состав, основные темы и образы, эволюция лирического героя.
13. Г.Гейне. “Путевые картины”. Проблематика, система образов, жанрово-стилевое своеобразие.
14. Английский романтизм. Основные проблемы и этапы развития.
15. “Озерная школа” в истории английского романтизма. Творчество У.Вордсворта, С.Т.Кольриджа, Р.Саути.
16. Поэзия Уильяма Блейка.
17. Лирика Дж. Байрона.
18. Поэма Д.Г.Байрона “Паломничество Чайльд Гарольда”.
19. “Восточные поэмы” Д.Г.Байрона. “Гяур”, “Корсар”, “Лара”.
20. Драматургия Д.Г.Байрона. Драматическая поэма “Манфред”.
21. Драматургия Д.Г.Байрона. Мистерия “Каин”.

22. “Дон Жуан” Д.Г.Байрона как эпос современной жизни.
23. Лирика П.Б.Шелли.
24. Лирическая драма П.Б.Шелли “Освобожденный Прометей”.
25. Трагедия П.Б.Шелли “Ченчи” как историческая трагедия.
26. Эстетика и поэтика исторического романа В.Скотта. “Роб Рой”, “Айвенго”.
27. Лирика Д.Китса.
28. Французский романтизм. Основная проблематика. Особенности развития.
29. Ранний французский романтизм. Философия и эстетика. Художественное творчество Ф.Р. Шатобриана, Ж. де Сталь, Б.Констана.
30. Роман А. де Мюссе “Исповедь сына века” как социально-психологический роман.
31. Творческий путь В.Гюго.
32. Драматургия Гюго. “Предисловие” к драме Гюго “Кромвель” как эстетический манифест западноевропейского романтизма.
33. Эстетика и поэтика исторического романа В.Гюго. Роман “Собор Парижской богородицы”.
34. “Отверженные” В.Гюго как роман-эпопея.
35. Тема “отверженности” и “отверженных” в эпопее Гюго “Отверженные”.
36. Философия революции в романе В.Гюго “Девяносто третий год”.
37. Личность и судьба Жорж Санд. Этапы творческого развития. Анализ одного из романов.
38. Американский романтизм. Основные проблемы, этапы. Своеобразие развития.
39. Д.Ф.Купер. Цикл романов о Кожаном Чулке. Анализ одного из романов. Эстетика и типология романов Купера.
40. Лирика Э.По. Новеллы Э.По. Типология и поэтика.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература

4. Зарубежная литература XIX века: Практикум. – М., 2002.
5. История зарубежной литературы XIX века: Учебник для вузов /Дмитриев А.С., Соловьева Н.А., Петрова Е.А и др. М., 2000.
6. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западно-европейский и американский романтизм: Учебник. – М., 2003.
7. История зарубежной литературы XIX века. Учебник / Под. Ред. Е.М. Апенко. М., 2001.

Дополнительная литература

1. История английской литературы: В 3 т. М., 1953-1955. - Т. 2.
2. История зарубежного театра: В 4 т. М., 1981-1987. - Т. 2.
3. История зарубежной литературы XIX века Ч. 1-2. М., 1979.
4. История немецкой литературы: В 5 т. М., 1962-1976. - Т. 3.
5. История французской литературы: В 4 т. М., 1946-1963. - Т. 2.
6. Литературная история США: В 3 т. - М., 1977-1979. - Т. 1.
7. Синякова Л.Н. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Методическое пособие к лекционному курсу. Новосибирск, 1997.

Монографии и статьи

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
2. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
3. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М., 1966.
4. Дмитриев А.С. Проблемы немецкого романтизма. М., 1975.
5. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. М., 1978.
6. Европейский романтизм. М., 1973.
7. Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. М., 1960.

8. Карельский А. Драма немецкого романтизма. М., 1992.
9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
10. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968.
11. Обломиевский Д.Д. Французский символизм. М., 1973.
12. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
13. Романтические традиции американской литературы XIX века и современность /Сб. статей под ред. Я.Н.Засурского. М., 1982.
14. Эстетика американского романтизма. М., 1977.
15. Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи дисциплины.....	3
Содержание дисциплины и формы работы.....	4
Лекционный курс.....	5
Самостоятельная работа студентов.....	18
Художественные тексты для чтения.....	18
Темы рефератов для студентов, обучающихся по специальности 030601 «Журналистика».....	19
Планы практических занятий.....	21
Вопросы к экзамену (зачету).....	29
Учебно-методические материалы по дисциплине	
Основная литература.....	31
Дополнительная литература.....	31
Монографии и статьи.....	31