ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕКЦИИ

***Тема 1.* Термин и понятие «античная литература»**

Термин и понятие «античная литература», ее исторические, хронологические и локальные границы. Периодизация истории античной литературы. Современные подходы к изучению античной литературы. Античная литература – первая и древнейшая европейская литература. Основные источники изучения античной культуры. Цель и задачи курса.

***Тема 2.* Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии**

Понятие о мифе. Классификация мифов. Современные подходы кизучению мифологии. Мифография. Развитие древнегреческой мифологии: хтонический и олимпийский периоды. Олимпийский пантеон. Мифы о героях. Античная мифология и мировая культура. Устное словесное творчество: основные виды народного творчества, их место и функции в жизни древних общин.

***Тема 3.*Древний эпос**

Гомеровский эпос. Гомеровский вопрос: история возникновения и современное состояние. Мифы о троянской войне: историческая реальность и ее художественное осмысление. Содержание поэм: особенности композиции; герои и боги, их образы и деяния. Художественные особенности гомеровского эпоса. Место гомеровских поэм в античности и дальнейшая судьба эпоса. Генеалогический и дидактический эпос *Гесиода* («Теогония», «Труды и дни»).

***Тема 4.* Развитие архаической литературы в 7-6 вв. до н.э.: основные направления и жанры**

Основные виды архаической лирики: происхождение, связь с музыкой. Условность и историческая специфика термина «лирика». Элегия: основные темы, метрические особенности. Ямбография и *Архилох.* Мелическая поэзия: генезис, основные виды. Сольная мелика: своеобразие поэтической образности лесбоских поэтов *(Сапфо, Алкей). Анакреонт* и анакреонтика. Хороваямелика: основные виды, темы. Своеобразие эпиникиев*Пиндара:* темы, композиция, стиль («пиндаризм»). *Симонид* и обновление эпиграмматической традиции. Возникновение литературной прозы: виды устного творчества (Эзоповы басни), ранняя философская и историко-географическая проза.

***Тема 5.* Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет древнегреческого театра**

Расцвет афинской культуры. Драма: ее происхождение, основные виды. Культовые истоки. Организация театральных представлений. Устройство театра. Структура драмы. Эволюция трагедии. Нововведения и эволюция творчества *Эсхила*. Проблематика, герои и драматическая структура трагедий. Хор в трагедиях Эсхила. Основные этапы творчества и драматургические новшества *Софокла.* «Эдип царь» как идеальный образец греческой трагедии. Сущность трагических конфликтов, утверждение нормативности героических образов. *Еврипид –* «самый трагичный из поэтов». Психологизация и индивидуализация образов, особенности внутреннего конфликта. Проблема «бытовизации», судьба хора, интрига, «бог из машины» и т.д. Женские образы в трагедиях Еврипида. Фольклорные основы древней аттической комедии. Злободневность и актуальность тематики. Основные средства и приемы комедийного искусства (травестия мифов и жанров, гротеск, сатира, фантастика и т.д.). Основные темы комедий *Аристофана.* Эволюция древнеаттической комедии: комедия средняя и новая. Роль и значение греческой трагедии и комедии в веках. Античная классификация прозы: историография, красноречие, философия. Историография, основные виды ораторского искусства. Художественная форма и способы изложения философской доктрины в диалогах *Платона.* Вопросы литературы и искусства в трудах *Аристотеля,* историческое значение «Поэтики».

***Тема 6.* Культура эллинизма.**

Сущность понятия «эллинизм». Новые политические и культурные центры: эллинизация Востока и ориентализация Запада. Александрия: музей и библиотека, рождение филологии, поэты. Эллинистическая поэзия: основные жанры, тематика, поэтические приемы, поиски новых литературных форм. Буколическая поэзия, эпиллии, повествовательная элегия. Афины *–* центр философии (стоицизм, эпикуреизм, киники) и комедиографии. Тематика, структура, сюжеты, маски новоаттической комедии. Судьба наследия *Менандра.* Ослабление культурной и литературной жизни эллинистического мира во второй половине 2 и в 1 вв. до н.э.

***Тема 7.* Греческая литература римского периода**

Греческий мир под властью Рима. Моральные трактаты и жизнеописания *Плутарха,* авторская позиция и художественный метод античной биографии. Греческий «ренессанс» 2 в.: взлет и расцвет ораторского искусства, вторая софистика. Сатира *Лукиана.* Поздняя повествовательная проза. Античный роман: его виды, происхождение, сюжетная схема, образы героев. Романы *Гелиодора, Харитона, Ахилла Татия;* буколический роман *Лонга.* Литературная судьба греческого романа.

***Тема 8.* Ранний период римской литературы.**

Историческое значение римской литературы, ее место в античном обществе. Римское общество, его мировоззрение, материальная и духовная культура. Римский фольклор, особенности мифологии. Древнейшая проза (надписи, анналы, законы XII таблиц). Первые римские поэты *(Ливий Андроник, ГнейНевий).* Характер обращения *к* греческой литературе и своеобразие ее использования. Римский театр: публичные зрелища. Комедия (паллиата, тогата и т.д.). Обращение к новоаттической комедии. Особенности комизма *Плавта.* Драматургия *Теренция.*

***Тема 9.* Литература последнего века республики**

Римское общество и культура последнего века республики: кризис традиционной идеологии. Упадок старых поэтических жанров и возвышение новых. Развитие римской сатиры (сатуры). Политическая, философская и литературная тематика сатир *Луцилия.* Римское ораторское искусство. *Цицерон* и его роль в развитии литературы. Судебные речи, риторические и философские трактаты, письма. Цицерон как теоретик красноречия; ораторское искусство и стиль Цицерона. *Цезарь,* его политическая и литературная деятельность. Философский эпос *Лукреция:* источники, основные идеи, композиция и стиль поэмы «О природе вещей». Римский александризм: поэты-неотерики. Основные темы поэзии *Катулла.* Любовная лирика Катулла. Литературная судьба Катулла.

***Тема 10.* Серебряный век римской литературы**

Эпоха Юлиев и Клавдиев: «новый стиль». Стоицизм *Сенеки.* Риторический характер трагедий: философские позиции; изображение ужасов и страстей. Новый стиль в эпосе: «Фарсалия» *Лукана.* Сатирическое воспроизведение действительности в «Сатириконе» *Петрония.* Проблема авторства; традиции романа, новеллистического повествования, мима и мениппеи. Петроний и европейский плутовской роман. Басни *Федра,* отношение Федра к греческим образцам и современной действительности. Эпоха Флавиев и Траяна. Ориентация на классицизм и отход от «нового стиля». Творчество *Плиния Старшего* и *Плиния Младшего.* Эпиграммы *Марциала:* поэт-клиент и его поэтический герой; своеобразие зарисовок римской жизни; выбор сюжетов. Сатиры *Ювенала:* объекты сатирического изображения, формы и способы обличения. Жизнь и творчество *Тацита.*

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

***Тема 1.*Литература средних веков: общая характеристика. Эстетика Средневековья**

Понятия «средневековье», «средневековая культура» и «средневековая литература». Истоки средневековой литературы. Роль античного культурного наследия в эпоху Средневековья. Христианство и античное наследие. Значение народного творчества в становлении и развитии культуры Средневековья. Соотношение фольклора и литературы на различных этапах развития литератур Средневековья. Христианская религия и католическая церковь в средневековой Европе; их роль в формировании эстетики Средневековья. Символизм и аллегоризм художественного мышления. Понятие «эстетики тождества». Концепция творца и творчества. Концепция человека (героя): дуализм, иерархия, общее - индивидуальное.

Периодизация средневековой культуры. Система художественных направлений эпохи Средневековья.

***Тема2.* Героический эпос. Рыцарская литература Средневековья**

Теории происхождения героического эпоса. Возникновение поэм, их бытование в устной традиции и оформление в письменном виде. Проблема авторства.

Героический эпос Франции, его основные циклы. «Песнь о Роланде». Особенности повествовательной структуры. Герой как воплощение коллективного идеала. Тема «милой Франции» в поэме.

Возникновение испанского героического эпоса. «Песнь о Сиде»; историческая действительность и эпическая правда в поэме. Художественное своеобразие поэмы.

Немецкий героический эпос. «Поэма о Нибелунгах». Сочетание черт эпической архаики с признаками перерождения народной эпопеи в рыцарский роман.

Формирование рыцарского идеала в европейской культуре, его эволюция. Понятие «куртуазной любви».

Поэзия трубадуров, ее основные жанры и мотивы.

Возникновение рыцарского романа. Циклы романов. Романы «артуровского цикла». «Тристан и Изольда»: история сюжета, особенности композиции, специфика художественного времени и пространства, психологизм, система персонажей.

Трансформация рыцарского идеала в литературе позднего Средневековья (романы о Персивале и чаше Святого Грааля)

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

***Тема 1.* Литература эпохи Возрождения. Ренессансная поэтика**

Понятие «Ренессанса». Хронологические границы Ренессанса, его связь со Средневековьем и античностью. Черты гуманистического мировоззрения. Культ разума. «Природа» и «культура».

Гуманистическая концепция художника и искусства.

***Тема 2.*Итальянская литература. Итальянский ренессансный театр**

Основные этапы итальянского Ренессанса. Разработка новой поэтики. Проблема создания литературного языка. Данте – Петрарка – Боккаччо: проблема творческой индивидуальности.

Творческая судьба Данте. Трактаты Данте («Пир», «О народном красноречии»). «Божественная комедия» – философско-художественный синтез средневековой действительности и гуманистической культуры. Дантовский план мира. Структура поэмы. Роль символов и аллегорий.

Лирика Франческо Петрарки. Гуманистические взгляды Петрарки и его художественное творчество. «Книга песен» Петрарки: история создания. Поэтизация земной любви. Понятие красоты. «Лаура» и «Лавр». Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения.

Джованни Боккаччо и итальянская новелла эпохи Возрождения. Истоки ренессансной новеллы и ее развитие в XIY – XYI вв. «Декамерон» Боккаччо. Структура сборника (влияние средневековой риторики, роль вступления). Тематика и образная система. Функция рассказчика в сборнике. Развитие сатирических тенденций в прозе «Декамерона». Способы индивидуализации персонажа.

Итальянский Ренессанс XY – XYI веков. Развитие гуманистических взглядов в эстетике. Концепция творца. Противопоставление «искусства» и «природы». МарсилиоФичино о мире и человеке. Концепция любви в теории познания мира гуманистов. Жизнь «активная» и «созерцательная».

Итальянский ренессансный театр. Возрождение античных традиций в драматургии. «Ученая комедия». Творчество Ариосто, Макиавелли, Аретино, Бруно и др. Формирование комедийного канона.

Возрождение античной теории драмы (поэтика Аристотеля и Горация) и возникновение ренессансной трагедии. Трагедийный канон.

Развитие жанра пасторали. Торквато Тассо. Комедия «дель арте».

***Тема 3.* Литература «Северного Возрождения». Немецкая литература**

Специфика «Северного Возрождения». Истоки немецкого гуманизма, его характерные черты. Литература и Реформация. Творчество Эразма Роттердамского. Тема глупости в литературе немецкого гуманизма. «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского: проблема повествовательного ракурса. «Глупец» и «мудрец» в понимании Эразма. Трагизм гуманизма Эразма Роттердамского.

***Тема 4.*Возрождение в Испании. Испанская ренессансная драма**

Зарождение гуманистического движения в Испании. Периодизация литературного процесса. Развитие устной лиро-эпической поэзии. Роман и его жанровые разновидности. Система куртуазных ценностей и авантюрно-фантастическое начало в испанском рыцарском романе.

Испанская драма. Народно-фарсовая и учено-гуманистическая традиция в испанской ренессансной драме. Проблемы национальной драмы в трактате «Новое искусство сочинять комедии в наше время» Лопе де Вега. Жанровая классификация пьес Лопе де Вега. Комедийный канон в драматургии Лопе де Вега.

***Тема 5.*Роман в эпоху Ренессанса.**

Ренессансное мироощущение в романе Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Литературные и фольклорные источники романа. М.М.Бахтин о романе Ф.Рабле. Система персонажей в романе. Тема гуманистической утопии в образе Телемского аббатства. Своеобразие построения сюжета в романе. Проблема поиска истины. Роль пародии в повествовательной структуре романа. Языковая игра Рабле.

«Дон Кихот» Сервантеса. История создания романа. Художественный мир «Дон Кихота». Концепция героя: две сферы бытия – сфера безумия и сфера мудрости. Пародийное начало в романе. Отражение кризиса гуманистических идей Сервантесом.

***Тема 6.* Творчество Шекспира**

Шекспировский вопрос. Образ мироздания в творчестве Шекспира. Средневековая театральная и драматургическая традиция в творчестве Шекспира. Жанровое своеобразие и сюжетные источники шекспировских пьес.

Сонеты Шекспира: проблема преемственности. Мифопоэтическая картина мира в сонетах.

Драматургия I периода. Исторические хроники. Игра судьбы и случая в комедиях Шекспира. Развитие трагического конфликта в «Ромео и Джульетте». Драматургия II периода. Тематика и проблематика трагедий «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Столкновение идеала и действительности. Человек и мироздание, вселенский характер трагической катастрофы. Проблема самоопределения героя. Драматургия III периода. Трагикомедия: утверждение высокой земной миссии человека.

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVII-ХVIII ВВ.

***Тема 1*. Общая характеристика литературных направлений XVII века**

Взаимодействие ренессансного реализма, классицизма и барокко. Эстетика классицизма и барокко. Взаимодействие жанров. Влияние античности. Категория нормативности в искусстве XVII века. Понятие иерархии: абсолютизм в политике, классицизм в литературе. Рационализм эпохи как философская база классицизма. Национальные варианты барокко. Концепция героя.

***Тема 2.* Литература французского классицизма**

«Поэтическое искусство» Н.Буало – эстетический документ классицизма. Сюжеты и темы трагедий Расина и Корнеля: общее и отличное в литературных источниках классицистской трагедии. Правила трех единств. Жанр «высокой» комедии в творчестве Мольера. Выход за пределы жанра: «Мещанин во дворянстве».

***Тема 3.* Английская литература XVII века**

Традиции Шекспира, Спенсера в английской литературе XVII века. Проблемы развития литературы в работе Д. Драйдена «Опыт о драматической поэзии» (1668). Д. Донн и лирика поэтов-метафизиков. Драматургия Б. Джонсона. Политические трактаты Мильтона. Замысел и создание поэмы «Потерянный рай». Композиция поэмы, символика, образы. Функция библейского мифа. Картина мироздания в поэме «Потерянный рай».

Тема 4*.* **Испанская и немецкая литературы XVII века**

Исторический контекст Германии XVII века и развитие литературы. Тридцатилетняя война как основная тема немецкой литературы XVII века. М. Опиц и его «Книга о немецкой поэзии»: взаимодействие традиций, влияний и новаторства. Лирика М.Опица, А.Грифиуса. Роман Г.Я.Х.Гриммельсгаузена «СимплицийСимплициссимус» как отражение эпохи. Элементы барокко в романе Гриммельсгаузена. Барокко в испанской литературе. Лирика Л. де Гонгоры, Ф. де Кеведо. Проза Кеведо. Драма П. Кальдерона «Жизнь есть сон».

***Тема 5.*Основные тенденции развития европейской литературы XVIII века**

Классицизм, просветительский реализм, сентиментализм, «предромантизм» рубежа XVIII-XIX вв. Литература и философия. Концепция «естественного человека» в европейской литературе XVIII века. Эпистолярная, мемуарная литература. Взаимодействие разных национальных литератур. Появление нового типа литературного героя. Автор и Читатель в произведениях XVIII века. Ориенталистские (восточные) мотивы в европейской литературе XVIII в.

***Тема 6.* Литература французского Просвещения**

Философские повести Вольтера – художественная реализация основных идей эпохи. «Кандид, или Оптимизм» – пародийно-ироническое описание идей философии предопределенности. Образ страны Эльдорадо – воплощение просветительской утопии. Философские аспекты диалога Д.Дидро «Племянник Рамо». Роман «Монахиня» как выражение просветительских идей. Новый тип героя в драматургии Бомарше.

***Тема 7.*Английский просветительский роман XVIII**

Раннее творчество Д.Дефо – поиски темы и героя. Публицистика Д.Дефо. Концепция «естественного человека» и роман Д.Дефо «Робинзон Крузо». Публицистика Д.Свифта. Модели и типы государственного устройства в романе Д.Свифта «Путешествия Гулливера». «Робинзонады» и жанр путешествий в европейской и русской литературах XVIII века. «История Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинга – «роман большой дороги», «эпос частной жизни», «комическая эпопея».

***Тема 8.* Литература немецкого Просвещения**

Формирование немецкого литературного языка и создание национальной эстетики. «Гамбургская драматургия» и «Лаокоон» как выражение эстетических взглядов Лессинга. Эстетические взгляды Ф.Шиллера и их реализация в творчестве. Универсализм художественного мышления И.В.Гете. Трагедия героя в романе «Страдания юного Вертера». Художественный мир трагедии «Фауст».

***Тема 9.* Европейская драма XVIII века**

Английская мещанская драма: Д. Лило и Э. Мур. Отход от принципов классицизма в драматургии. Творчество Р.Б. Шеридана. Конфликт драматургии Шеридана с сентиментальной «слезной комедией» и мещанской драмой. Типичность сатирических образов Шеридана. Драматургическая деятельность Ж.-Ф. Реньяра, А.-Р. Лесажа и П. К. де Мариво: типология героев. Принципы драматургии Д. Дидро: обоснование «серьезного жанра». Комедии П.-О. К. Бомарше. Традиции комедии дель арте в драматургии К. Гоцци и К. Гольдони. Реформа итальянского театра XVIII века: утверждение жанра семейно-бытовой комедии. Полемика с эстетикой классицизма в немецкой драматургии. Разработка немецкого национального сюжета. Драмы Г.Э. Лессинга и Ф. Шиллера.

***Тема 10.*Литература европейского сентиментализма**

Классицизм и сентиментализм: разум и чувство. Творчество С.Ричардсона. Формирование структуры сентиментального романа: «Памела», «Кларисса» и др. Стихия чувств в романе Л.Стерна «Сентиментальное путешествие». Образ пастора Йорика – образ «сентиментального путешественника». Творчество Ж.Ж.Руссо и проблемы французского сентиментализма: «Исповедь» и «Юлия, или Новая Элоиза». Роман И.В. Гете «Страдания юного Вертера».

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

***Тема 1.* Романтизм как художественное направление и художественный метод**

Романтизм как направление и художественный метод. Исторические предпосылки возникновения романтизма. Периодизация литературного процесса XIX века: этапы развития европейского романтизма; понятия *предромантизм, неоромантизм*. Художественный метод романтизма; основные категории эстетики романтизма. Особенности образа романтического героя. Романтический идеал.

***Тема 2.*Своеобразие немецкого романтизма**

Два этапа в развитии немецкого романтизма, их отличия. Философские и эстетические истоки немецкого романтизма. Тематическое разнообразие произведений йенцев. Романтическая ирония и романтический гротеск в произведениях Ф.Шлегеля, Ф. Гарденберга (Новалиса), В.Вакенродера, Л.Тика. Разнообразие творческих поисков писателей гейдельбергской школы. Творчество братьев Гримм, А. фон Арнима, К. Брентано, Г. фон Клейста, А. Шамиссо, Й. фон Эйхендорфа и Э.Т.А. Гофмана.

***Тема 3.*Романтизм в Англии.**

Ранний период английского романтизма: «озерная школа» (У. Вордсворта, С.Т. Колриджа, Р. Саути). Поэтическое новаторство и вклад этих поэтов в историю английского романтизма. Второе поколение английских романтиков: творчество Дж. Байрона, П.Б. Шелли, Дж. Китса. Значение английской романтической поэзии для дальнейшего развития европейской лирики. Этапы творчества и место В. Скотта в английской романтической литературе.

***Тема 4.* Французский романтизм**

Теоретические концепции первых французских романтиков (Ж. де Сталь, А. де Виньи, Р. Шатобриан). Развитие жанра исторического романа (А. де Виньи, В. Гюго). Психологический и социальный роман Ж. Санд.

***Тема 5.*Американский романтизм.**

Расцвет американского романтизма в 20-30-е годы XIX века, его своеобразие. Связь Ф. Купера с традицией В. Скотта, В. Ирвинга с Э. По. Вклад Ф. Купера в создание разновидностей американского романа (исторические, приключенческие, морские, бытовые). Циклы романов. Серия романов о Кожаном чулке – НатаниэлеБампо. Особенности поэтического творчества Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» – гуманистическая трактовка индейской темы. Э.А. По: основные этапы творческой биографии. По – поэт и новеллист. Разработка новых жанровых разновидностей новеллы (психологической, научно-фантастической, детективной).

***Тема 6.* Реализм первой половины 19 в.**

Исторические предпосылки развития реализма в литературе 1820-40-х годов. Значение науки в становлении реализма. Общие задачи романтизма и реализма в литературной борьбе 1820-30-х годов. Постепенное размежевание и борьба двух направлений. Теория реализма.

***Тема 7.*Французский реализм**

Публицистические и литературно-критические статьи *Ф. Стендаля* 20-х годов. Трактат «Расин и Шекспир». Критика классицизма, определение романтизма как искусства, обращенного к современности. Утверждение принципов реализма. Изображение «человеческого сердца» как главная задача искусства XIX века. История создания романа *«Красное и черное»*. Проблема положительного героя в романе. Традиция «психологического» реализма Стендаля в романе ХХ века.

Своеобразие эстетических воззрений *П. Мериме.* Литературная мистификация: связь с романтизмом и полемика с ним в сборнике «Театр Клары Гасуль». Интерес к славянскому фольклору: сборник «Гюзла». Переводы Пушкина из «Гюзлы» («Песни западных славян»). Исторические сюжеты у Мериме: драма «Жакерия», роман «Хроника времен Карла IX». Мериме – мастер реалистической новеллы. Поиски положительного героя. «Экзотические» новеллы – «Кармен», «Коломба», «Таманго», «Матео Фальконе». Критика буржуазного общества и семейных отношений в новеллах «Этрусская ваза», «Двойная ошибка», «Арсена Гийо»*.*

О. Бальзак и В. Скотт. «Шуаны» – первый роман «Человеческой комедии». Новаторство Бальзака. Достижения естественных наук, их воздействие на творческий метод Бальзака. Замысел «Человеческой комедии», ее эпический характер и структура. «Предисловие к «Человеческой комедии» – реалистический манифест Бальзака. Эстетические взгляды Бальзака (статья «О художниках», повесть «Неведомый шедевр»). Принцип типизации у Бальзака, прием гиперболизации. Социальные типы в романах Бальзака. Тема денег и буржуазной семьи в произведениях Бальзака («Гобсек», «Отец Горио», «Евгения Гранде»). Бальзак в русской критике.