

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт филологии и журналистики

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института
филологии и журналистики
Борисова Л.С.
"29" 06 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
Мировая литература и культура

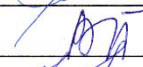

Направление подготовки бакалавриата
44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки бакалавриата
Филологическое образование

Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Саратов,
2023

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Павлова С.Ю.		29.06.23
Председатель НМК	Прозоров В.В.		29.06.23
Заведующий кафедрой	Борисов Ю.Н.		29.06.23

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Мировая литература и культура» являются:

- дать общее представление об основных периодах в истории зарубежной литературы и культуры, о значении зарубежного опыта для русской культуры;
- сформировать ценностное отношение к изучению зарубежной литературы и культуры как составляющей развития личности;
- сформировать представление о национальной специфике литератур Франции, Германии, Англии и США;
- сформировать культурный уровень, необходимый для преподавания зарубежной литературы в школе.

2. Место дисциплины в структуре ООП

«Мировая литература и культура» (Б1.0.23) является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Филологическое образование.

Изучается в 1–4 семестрах.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе, а также в результате параллельного освоения курсов «Введение в литературоведение» (Б1.В.03) (1 семестр), «Основы культуры чтения» (Б1.О.10) (2 семестр), «История русской литературы» (Б1.О.19) (2–8 семестры), «Иностранный язык» (Б1.О.03) (1–3 семестры).

Данная дисциплина предшествует дисциплинам «Филологический анализ текста» (Б1.В.ДВ.03.01) (5–6 семестры), «Теория литературы в средней школе» (Б1.В.04) (7 семестр).

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философском контексте	1.1_Б.УК-5. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 2.1_Б.УК-5. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая	Знать: основные культурно-исторические эпохи от Античности до современности, их религиозную, философскую и этическую динамику. Уметь: находить общую цивилизационную основу и историко-культурное своеобразие произведений и концепций искусства в основные историко-культурные эпохи с позиций современных научных представлений. Владеть: базовыми терминами и понятиями из истории цивилизаций европейского типа, современным языком описания исторической динамики культурного и литературного процесса.

	<p>мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>3.1_Б.УК-5. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>	
<p>ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей.</p>	<p>1.1_Б.ОПК-4. Осуществляет духовно-нравственное воспитание средствами преподаваемого предмета (по профилю подготовки).</p> <p>2.1_Б.ОПК-4. Составляет программы воспитания, обеспечивающие усвоение базовых национальных ценностей и образцов социального поведения.</p> <p>3.1_Б.ОПК-4. Формирует у обучающихся гражданскую позицию, способность к осознанному восприятию задач будущей трудовой деятельности</p>	<p>Знать: основные принятые в отечественной и зарубежной критике подходы к интерпретации шедевров мировой культуры и литературы.</p> <p>Уметь: соотносить классические и современные критические интерпретации произведений с актуальными задачами духовно-нравственного воспитания.</p> <p>Владеть: разными приемами актуализации в учебном процессе духовно-нравственного содержания изучаемых произведений литературы и искусства.</p>
<p>ПК-2 Способен использовать возможности образовательной среды, образовательного стандарта для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемого предмета.</p>	<p>.1_Б.ПК-2. Планирует и реализует учебный процесс, нацеленный на достижение предметных результатов.</p> <p>2.1_Б.ПК-2. Стремится использовать в учебной и внеурочной деятельности возможности образовательной среды.</p> <p>3.1_Б.ПК-2. При осуществлении обучения и воспитания стремится к достижению личностных и метапредметных результатов образовательной деятельности.</p>	<p>Знать основные произведения и факты (эпохи, направления, методы) истории мировой литературы от Античности до конца XX в.</p> <p>Уметь применять полученные знания для формирования у обучающихся представления о единстве и внутренних закономерностях мирового процесса развития искусств, о специфике и единстве гуманитарного знания в целом.</p> <p>Владеть приемами анализа поэтики художественного текста, художественного языка эпохи и демонстрировать связь этих приемов с общекультурным духом эпохи.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)	
				лекции	практические		семинары		СР
					Общая трудоемкость	Из них пр.п.			
1	Литература и культура Античности и Средневековья								Конспекты лекций, работа на практических занятиях, блиц-опросы, письменные проверочные задания
	Вводная лекция. Гомер	1	1	2	2	1		2	
	Древнегреческий театр. Творчество трагиков. Комедия (Аристофан)	1	2–3	4	2	1		2	
	Древнегреческая литература эпохи эллинизма	1	4–5	4	2	1		2	
	Римская литература. Творчество Катулла	1	6	2	2	1		2	
	Римская литература: Эпоха Августа. Творчество Вергилия, Горация. Овидий	1	7–8	4	2	1		2	
	Римский роман. Апулей	1	9	2	2	1		2	

	Литература и культура средневековья. Эпос зрелого Средневековья. Рыцарский роман	1	10–12	6	2	1		2	
	Предренессанс и Ренессанс в Италии. Творчество Данте Алигьери. Петрарка и Боккаччо	1	13–15	6	2	1		2	
	Поздний Ренессанс в Англии и Испании. Сервантес и Шекспир	1	16–18	6	2	1		2	
	Промежуточная аттестация	1							зачет
	Итого в 1 семестре	1		36	18	9		18	
2	Литература и культура XVII-XVIII веков	2							Конспекты лекций, работа на практических занятиях, блиц-опросы, письменные проверочные задания
	Новое время как поворотный этап в развитии европейского самосознания	2	1	2				2	
	Общая характеристика литературы XVII века	2	2	2		1		2	
	Классицизм в истории французской литературы	2	3–5	6	4	1		2	
	Художественное своеобразие литературы барокко	2	6–7	4	2	1		2	
	Просвещение и литература XVIII века	2	8	2		1		2	
	Просвещение в Англии. Становление	2	9–10	4	4	1		2	

	жанра романа Нового времени.								
	Английский роман зрелого Просвещения	2	11	2		1		2	
	Просвещение во Франции	2	12–14	6	4	1		2	
	Просвещение в Германии.	2	15–16	4	2	1		2	
	Творчество Гете	2	17	2	2	1		2	
	Промежуточная аттестация	2							зачет
	Итого во 2 семестре			34	18	9		20	
3	Литература и культура XIX века	3							Конспекты лекций, работа на практических занятиях, блитц-опросы, письменные проверочные задания
	Историко-культурное своеобразие XIX века. Общая характеристика романтизма.	3	1	2		1			
	Немецкий романтизм	3	2	2	2	1			
	Английский романтизм	3	3	2	2	1			
	Французский романтизм	3	4	2	2	1			
	Романтизм в литературе США	3	5	2	2	1		3	
	Реализм как литературное направление XIX века	3	6	2		1			
	Творчество Стендаля	3	7	2	4	1			
	Творчество Бальзака	3	8	2	2	1			
	Творчество Мериме	3	9	2	2	1			
	Творчество Флобера	3	10	2	4	1			
	Викторианский роман и творчество Диккенса	3	11	2	2	1		3	

	Культурологическая ситуация в последней трети XIX века. Основные литературные направления	3	12	2	2	1			
	Натурализм и творчество Золя	3	13	2	2	1			
	Английский эстетизм и творчество Уайльда	3	4	2	2	1			
	Литература США и творчество Твена	3	15	2	2	1			
	Французская поэзия середины-последней трети XIX века	3	16	2	2	1		2	
	Промежуточная аттестация	3							зачет
	Итого в 3 семестре			32	32	16		8	
4	Литература и культура XX века	4							Конспекты лекций, работа на практических занятиях, блиц-опросы, письменные проверочные задания
	Предпосылки XX века как исторической и культурной эпохи	4	1	2	2	1			
	Творчество Р.М. Рильке в контексте теории и практики европейского символизма	4	2	2	2	1			
	Творчество М. Пруста	4	3	2	2	1			

Теория и практика британского модернизма	4	4	2	2	1		1	
Теория и практика американского модернизма	4	5	2	2	1		1	
Основные авангардные течения в европейской литературе и культуре начала XX века. Немецкий экспрессионизм	4	6	2	2	1		1	
Французская литература 1920-1930-х годов	4	7	2	2	1			
Немецкая и австрийская литература и культура 1920-1930-х годов	4	8	2	2	1		1	
Европейская культура после Второй мировой войны: основные тенденции	4	9	2	2	1			
Немецкая послевоенная литература. Группа 47	4	10	2	2	1		1	
Английская литература после Второй мировой войны	4	11	2	2	1			
Критика технократического проекта в литературе и культуре 1950-1960-х г	4	12	2	2	1			
Американская литература второй половины XX в	4	13	2	2	1		1	
Литература постмодернизма	4	14	2	2	1		1	
Французский «новый роман» и немецкая «кельнская школа нового реализма».	4	15	2	2	1			

	Проза А. Роб-Грийе								
	Европейская и американская контркультурная традиция	4	16	2	2	1		1	
	Промежуточная аттестация – 36 ч.								экзамен
6	Итого в 4 семестре			32	32	16		8	
7	Общая трудоемкость дисциплины			324 ч.					

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Литература и культура Античности и Средневековья

Лекция 1. Практическое занятие 1. Вводная лекция. Гомер

Гомеровский эпос как начало развития эпической традиции. «Илиада» Гомера. Цикл мифов о Троянской войне и поэма Гомера. Образы богов и героев в тексте поэмы Гомера. Война и ее воспроизведение в гомеровском тексте (описательный характер военных эпизодов; сочетание событий войны с фрагментами мирной жизни героев). Формульный стиль и его значение в гомеровском тексте. «Одиссея» Гомера. Мир и его воплощение в тексте гомеровской поэмы. Особенности быта гомеровской Греции. Пространство и время в поэме Гомера. Своеобразие образов; Одиссей как воплощение нового типа героя эпической поэмы. Сравнения, эпитеты, метафоры и их место в тексте гомеровской поэмы.

Лекция 2–3. Практическое занятие 2. Древнегреческий театр. Творчество трагиков. Комедия (Аристофан)

Происхождение театра в Древней Греции. Театральная терминология. Становление, расцвет и кризис афинской демократии и развитие греческой трагедии. Греко-персидские войны и их воплощение в исторической трагедии Эсхила «Персы». Миф и его осмысление: трилогия Эсхила «Орестея»; «Царь Эдип», «Антигона» Софокла; «Ипполит» и «Медея» Еврипида. Особенности трагического героя и трагического конфликта в пьесах греческих трагиков. Роль хора в классической трагедии от Эсхила до Еврипида.

Лекция 4–5. Практическое занятие 3. Древнегреческая литература эпохи эллинизма Культура эллинизма. Творчество Феокрита. Жанры и сюжеты идиллий Феокрита. Развитие действия и особенности персонажей.

Лекция 6. Римская литература. Творчество Катулла

Рождение римской литературы и ее особенности. Кружок неотериков и поэзия Катулла. Темы и мотивы в поэзии Катулла. Развития римской строфики и метрики.

Лекция 7–8. Практическое занятие 4. Римская литература: Эпоха Августа. Творчество Вергилия, Горация. Овидий

«Золотой век» римской литературы и принципат Октавиана Августа. Ранняя поэзия Вергилия. «Буколики», «Георгики». Традиция Феокрита и ее преломление в раннем творчестве Вергилия. Гомеровская традиция и ее преломление в поэме «Энеида» Вергилия. Мотив цезаризма, величия Рима, отраженный в поэме Вергилия. Лирическое и

драматическое начала в «Энеиде». Творчество Горация. Основные мотивы лирики Горация. Философская направленность его стихов. Творчество Овидия: традиция элегической поэзии в «Любовных элегиях» Овидия. Мифологическая поэма «Метаморфозы»: особенности композиции поэмы и своеобразие мировоззрения автора. Концепция истории, получившая воплощение в поэме Овидия. Тема искусства, творчества и их отражение в тексте Овидия.

Лекция 9. Практическое занятие 5. Римский роман. Апулей

Содержание понятия «античный роман». Жизнь римлян в творчестве Петрония и Апулея. Философское содержание «Метаморфоз» Апулея. Смысл и функции вставных новелл в романе Апулея.

Лекция 10–12. Практическое занятие 6. Литература и культура Средневековья. Эпос зрелого средневековья. Рыцарский роман

Лекция 13–15. Практическое занятие 7. Предренессанс и Ренессанс в Италии. Творчество Данте Алигьери. Петрарка и Боккаччо

Смысл термина и современные концепции Ренессанса, общеевропейская периодизация культурной эпохи. Понятие «гуманизм». Творчество Данте как звено между Средневековьем и Ренессансом. Творческая биография Данте, поэзия и трактаты. «Божественная комедия» - проблематика, художественные особенности, поэтическая форма. Петрарка – создатель европейского гуманизма. Жанр сонета. «Канцоньере». Творчество Боккаччо. Жанр новеллы у Боккаччо. «Декамерон» - проблематика, структура книги, типы новелл. Боккаччо-гуманист. «Жизнь Данте».

Лекция 16–18. Практическое занятие 8–9. Поздний Ренессанс в Англии и Испании. Сервантес и Шекспир

Специфика и сходство ренессанса в Англии и Испании. Елизаветинская литература в Англии: поэзия, драматургия. Место Шекспира среди его современников. «Шекспировский вопрос». Сонетная форма в творчестве Шекспира. Комедия Шекспира «Двенадцатая ночь». Новаторство Шекспира в драматургии. Проблематика основных трагедий. «Гамлет» - место в истории европейской драматургии. Новый тип героя. Ренессансная проблематика трагедии. Литература Ренессанса в Испании: поэзия и драматургия. Творчество Сервантеса, новеллиста и романиста. Проблематика «Дон Кихота». Образы главных героев. Трагизм мировоззрения Сервантеса.

Раздел 2. Литература и культура XVII–XVIII веков

Лекция 1. Тема: Новое время как поворотный этап в развитии европейского самосознания

Хронологические рамки периода. Завершение традиционалистской эпохи и XVII век как начальный этап Нового времени. Изменение самоощущения человека и его представления о Вселенной под влиянием политических, научных, философских факторов. Формирование капиталистического уклада, причины неравномерности экономического развития европейских государств, выдвижение на авансцену истории государств Северной Европы. Военные конфликты и общественно политические перемены (Английская буржуазная революция, Тридцатилетняя война, Фронда, и т.д.) как признаки социальной нестабильности и трагизма мироощущения человека. Развитие науки и мировоззренческие последствия научных открытий. Переориентация в научной сфере, сложение научного знания в современном смысле этого слова, роль Академий. Конфликт разума и веры. Наследство религиозных войн и проблема веры в XVII столетии. Рационализм Декарта как основа мышления человека Нового времени и попытка найти стабильные основы его существования.

Лекция 2. Тема: Общая характеристика литературы XVII века

Общая характеристика литературного процесса. Смена жанровых предпочтений. Изменение статуса писателя и писательской жизни в XVII столетии: кружки, салоны, клубы. Расцвет публицистики. Появление периодической печати. Зарождение

общественного мнения и его роль в производстве, функционировании и оценке литературных произведений.

XVII век – эпоха барокко и классицизма. Формирование барокко и классицизма как реакция на кризис гуманистических идеалов. История терминов. Типологически общие черты отраженной в них реакции на Ренессанс: монументальность, высокий пафос, дисгармоничность, опора на мысль. Основные черты и представители барокко и классицизма.

Лекция 3–5. Тема: Классицизм в истории французской литературы

Становление абсолютизма во Франции. Классицизм как официальное искусство. Его периодизация. Позиция носителей власти (кардинал Ришелье, Людовик XIV) по отношению к литературе. Способы распространения литературной продукции. Поэтические и драматургические жанры. Документально-художественной характер прозы эпохи и ее моралистическое содержание. Развитие жанров мемуаров, эпистолярная, характеров и т.д. Обзор творчества ведущих моралистов: Паскаля, Ларошфуко, Лабрюйера.

Статус французского театра и профессии актера в XVII веке. Типы театральных трупп, их состав, конкуренция. Основные парижские театры, оформление театральной залы, репертуар. Церковь и ее отношение к актерской профессии. Правление Людовика XIV как начало формирования системы театральных «звезд» и изменения статуса театра. Роль в этом процессе выдающихся драматургов того времени.

Творческий путь Корнеля. Расина, Мольера.

Практическое занятие 1. Тема: Французский классицистический театр

Героическая модель трагедии классицизма в творчестве Корнеля. Трагикомедия «Сид» как первое воплощение основного классицистического конфликта между долгом и чувством. Симметрия конфликта. Родриго и Химена как образцовые классицистические герои. Идея сильной государственности как отражение мировоззренческого поворота во французском обществе XVII века, ее роль в раскрытии конфликта.

Черты классицизма в пьесе. Отступления Корнеля от классицистических норм. Реакция публики и критики на пьесу: спор о «Сиде». Основные положения «Мнения Французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»: выбор и неправдоподобие сюжета, нарушение принципа «трех единств», смешение жанров и др. Значение трагедии «Сид» для истории французского театра.

Расиновская концепция человека и ее обусловленность янсенизмом. Творческая история «Федры». Значение предисловия к трагедии. Композиция, место и время действия.

Образ главной героини, ее внутреннее состояние. Изменение образа Ипполита в сравнении с античным источником. Конфликт долга и чувства и его разрешение в трагедии. Расиновская техника психологического анализа: недомолвки, намеки, умолчания. Психологический тип трагедии зрелого классицизма в творчестве Расина.

Практическое занятие 2. Тема: «Высокая» комедия Мольера «Тартюф»

Понятие «высокой» комедии. Актуальность комедии в момент создания, ее универсальный смысл. Композиция комедии, черты классицизма. Моральная проблематика комедии. Принцип создания характера Тартюфа. Приемы раскрытия лицемерной сущности персонажа. Образ Оргона как еще один объект мольеровской критики. Отражение идеала абсолютной монархии в пьесе.

Лекция 6–7. Тема: Художественное своеобразие литературы барокко

Барокко как тип культуры и как литературное направление XVII столетия. Этимология и современное значение термина «барокко». Антиномичная структура мира и человека как конструктивный момент барочного мировосприятия. Непостоянство, изменчивость, иллюзорность жизни, одиночество и хрупкость человека в бесконечной Вселенной. «Быть» и «казаться» как дилемма барочной литературы XVII века. Мир как театр. Тема лица и маски. Демонстративность художественного стиля, декоративность и

пышность изобразительных средств, их утрировка. Барокко как искусство гиперболы. Полисеманτικότητα мира и языка барокко, многовариантность толкований образов, слов. Избыточность подробностей как свидетельство господства в барочной поэтике принципа «расточительности» художественных средств. Барокко как искусство волновать и удивлять. Теоретики европейского барокко (Грасиан, Тезауро). Антиномичная структура и эволюция литературных течений внутри барокко: «высокое» и «низовое» барокко, их взаимодействие и полемика. Пограничные барочно-классицистические явления (прециозность).

Этапы развития и национальные варианты барокко в литературе. Барокко в Германии и Англии. Связь с общественно-политическими реалиями. Хаотичность и нестабильность государств в период буржуазной революции (Англия) и Тридцатилетней войны (Германия).

Поэма Мильтона «Потерянный рай» как пуританский эпос и художественное обобщение современного исторического опыта. Библейская основа поэмы, сюжет, композиция. Противоречивый характер образа Сатаны. Бог как всеильный Абсолют и источник блага. История Адама и Евы как отражение философско-поэтических раздумий Мильтона о сущности человека, его пути и предназначении. Значение финальных песен поэмы. Мильтоновская трактовка темы будущего как отражение оптимизма начальных этапов существования класса буржуазии.

Опиц как немецкий теоретик классицизма и практик барокко.

Практическое занятие 3. Тема: Поэзия Джона Донна

Жизненный и творческий путь поэта. Любовная лирика и разрыв с традицией петраркизма. Ирония в его любовной лирике «Блоха». «Метафора-концепт» Донна. Ее реализация в стихотворении «Прощание без слез» и другие элементы барокко: пластичность, масштабность, изменчивость. Проблематика позднего творчества Донна Цикл «Священные сонеты».

Лекция 8. Тема: Просвещение и литература XVIII века

XVIII век в истории европейской цивилизации. Самоощущение человека в XVIII веке, социально-экономические и политические процессы столетия. Формирование понятия «цивилизация», развитие общественного мнения, мобильности, космополитических идей, культуры чтения, сложение новой – буржуазной – читательской аудитории.

XVIII век как эпоха Просвещения. Значение термина. Статья И. Канта «Ответ на вопрос: Что такое просвещение?». Хронологические рамки периода. Просветители и Великая французская революция. Политическое значение просветительского движения, роль естественнонаучных открытий, философская основа Просвещения. Трактат Дж. Локка «Опыт о человеческом разуме» и его значение. Теории естественного права и естественного состояния и их отражение в литературе периода (Дефо, Вольтер, Руссо, Сад). Проблема отношения к религии, поиск компромиссных подходов к идее Бога (пантеизм, деизм), борьба с религиозным фанатизмом. Характеристика ключевых идей Просвещения, таких как разум, прогресс, оптимизм, веротерпимость, свобода, ценность индивида, воспитание и др. Оценка Просвещения современными учеными.

Оптимистический характер просветительской эпохи и новое мироощущение в литературе XVIII века. Общественно-политический накал в литературе, значение публицистики. Сложная динамика разнообразных художественных тенденций на протяжении столетия: классицизм, рококо, сентиментализм.

Лекция 9–10. Тема: Просвещение в Англии. Становление жанра романа Нового времени.

Истоки современного романа и его отличительные особенности в сравнении с романами античным и средневековым. Жанровые разновидности романа, его структурные особенности, тематика.

Вклад Дефо в становление жанра романа. Биография писателя. Его роль в становлении английской литературы и журналистики. Дефо — памфлетист и автор бытовых романов. «Робинзон Крузо» как первый роман Нового времени. Его литературная судьба. Зарождение жанра романа-робинзонады.

Творчество Джонатана Свифта. Биография писателя. Его политическая и литературная карьера. Памфлет как любимый жанр Свифта. «Сказка бочки» как самый яркий антирелигиозный памфлет эпохи. Роман «Путешествия Гулливера». История создания и публикации «Путешествий Гулливера». Poleмика с Дефо. Жанровое своеобразие произведения.

Практическое занятие 4. Тема: «Робинзон Крузо» Дефо как роман Нового времени

История создания романа. Своеобразие названия. Форма повествования в «Робинзоне Крузо». Элементы правдоподобия (точная датировка, значимость бытовых деталей и др.). Повествование, описание, диалоги, рассуждения героя: удельный вес и значение этих элементов в романной структуре. Роль дневника Робинзона. Соотношение реального и художественного времени в романе.

Крузо как человек с сознанием Нового времени. Черты типичного английского буржуа в Робинзоне: энергия, трудолюбие, активность, стремление к обогащению, инстинкт собственника. Новая трактовка темы труда в романе и ее просветительское наполнение. Рационализм мышления Крузо и его отношение к религии. Умеренная пуританская религиозность героя и изменение его отношения к Богу. Робинзон как социальное существо. Значение образа Пятницы и просветительская идея воспитания. Проблема природы и цивилизации. Сюжет романа как отражение просветительской концепции прогресса.

Практическое занятие 5. Тема: Просветительские идеи в романе Свифта «Путешествие Гулливера»

История создания романа как реакция на романы-путешествия в духе «Робинзона Крузо». Особенности композиции: роль писем Ричарда Симпсона и капитана Гулливера. «Путешествие в Лилипутию» как пародия на английскую историю и современность. Образы лиллипутов. Прием остранения, особенности свифтовской фантастики. Развитие этих приемов во второй части книги. Бробдингнег как модель просвещенной монархии. Значение бесед героя с королем великанов. Критика английской политики и утверждение просветительских ценностей (терпимости, здравого смысла, справедливости). Соотношение образов автора и героя в первых двух частях книги.

Фрагментарность третьей части, путешествие в Лапуту как ее смысловое ядро, свидетельствующее о Свифте как одном из зачинателей жанра научной фантастики. Poleмика Свифта с просветителями. Изображение академии Лагадо и свифтовская критика всемогущества научного знания, изображение опасности его отрыва от гуманного начала. Отношение Свифта к прогрессу. Усложнение проблематики произведения в четвертой части. Свифтовская критика просветительской идеологии и изображение ее пределов. Страна лошадей как антиутопия. Черты тирании в разумном и свободном государстве. Гулливер — объект свифтовского смеха. Дистанция между автором и героем как способ усиления критической направленности книги. Значение «Путешествия Гулливера» для истории английской литературы и западноевропейского просветительского движения.

Лекция 11. Тема: Английский роман зрелого Просвещения

Творчество ключевых романистов зрелого английского Просвещения: Ричардсона, Филдинга, Смоллетта. Вклад этих писателей в развитие национальной литературы. Появление жанра готического романа как реакция на чрезмерную рационализацию литературы. Структура, сюжет и проблематика готических романов. Полюсы притяжения и отталкивания между романом готическим и просветительским.

Поворот к чувствам и эмоциям человека в литературе второй половины XVIII века. Формирование сентиментализма. Его истоки в поэзии Томсона, Юнга и Грея. Расцвет

английского сентиментализма в творчестве Лоренса Стерна. Романы «Тристрам Шенди» и «Сентиментальное путешествие» как итог развития сентиментализма и попытка наметить новые пути развития жанра. «Тристрам Шенди» как пародия на просветительский роман. Отказ от традиционного сюжета, изменение масштаба изображения, пристальный интерес писателя к нюансам и мелочам. Особенности построения характера героев. Странность и чудачество как способ индивидуализации персонажа. Процесс создания романа как главный объект авторского интереса. Новые повествовательные приемы, используемые Стерном для изображения механизмов работы сознания. Стерн в оценке английских модернистов.

Продолжение творческого эксперимента в романе «Сентиментальное путешествие». Значение романа для становления сентиментализма. Композиция романа. Типы путешествия и значение понятия «сентиментальное путешествие». Пастор Йорик как идеальный сентиментальный путешественник и одновременно пародия на него. Соотношение эмоциональной реакции и рационального анализа в образе главного героя. Авторская ирония как отличительный прием Стерна-писателя. Роман как яркое воплощение сентиментализма и отражение его исчерпанности.

Лекция 12–14. Тема: Просвещение во Франции

Своеобразие французского Просвещения: непосредственная связь с политической жизнью, философичность, особое место религиозных вопросов. Значение деятельности и творчества Монтескье для становления французского Просвещения. «Персидские письма» как первый образец философской повести. Критика деспотизма и религиозного фанатизма популяризация научного знания и проблема разума в книге.

Восемнадцатое столетие как «век Вольтера». Мировоззрение Вольтера (деизм, идея просвещенной монархии, концепция человека и др.). Его общественно-политическая деятельность. Эстетические взгляды Вольтера. Просветительский классицизм. Жанровое разнообразие его творчества. Драматургическое наследие Вольтера. Проблемы религиозного фанатизма и тирании в трагедиях «Заира» и «Магомет». Персонажи – носители идеи веротерпимости. Отношение драматурга к историческому материалу. Черты классицизма в трагедиях и влияние шекспировской драмы. Жанр философской повести в творчестве Вольтера, его своеобразие.

Общественно-политическая деятельность и творчество Дени Дидро. Мировоззрение писателя. Дидро – идеолог буржуазии. «Энциклопедия» как главный труд жизни Дидро. Ее направленность и значение для развития французского Просвещения. Дидро – теоретик драмы. Художественная проза писателя. Жанровые особенности «Племянника Рамо». Образы Рамо и Философа. Парадоксальность и противоречивость образа Рамо, черты индивидуализма. Критика общественных устоев и просветительской идеологии в произведении. Слабость позиции Философа как свидетельство ограниченности просветительского разума перед нарастающими противоречиями жизни. Рецепция произведения.

Творчество Руссо – радикальный полюс французского Просвещения. Основные идеи Руссо, отраженные в трактатах: теория естественного человека и общественного договора. Художественная проза Руссо. Проблема воспитания в романе «Эмиль». Популярность романа «Юлия, или Новая Элоиза» в XVIII столетии. Современное звучание «Исповеди» Руссо. «Исповедь» как первый образец жанра литературной автобиографии. Триумф индивида как ценности – ключевая идея книги. Новые способы самовыражения писателя. Влияние «Исповеди» на творчество писателей последующих поколений.

Практическое занятие 6. Тема: «Кандид» Вольтера как образец философской повести

Место философской повести в творчестве Вольтера. Элементы романа, эссе, памфлета и их функции в повести «Кандид». Теория Лейбница о предустановленной гармонии и ее отражение в произведении. Система персонажей, повороты сюжета как

способ освещения философской дилеммы оптимизм/пессимизм. Функция образа главного героя. Смысл финала и идеология французского Просвещения.

Практическое занятие 7. Тема: Сентиментальный роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»

«Юлия, или Новая Элоиза» как энциклопедия французского сентиментализма. Эпистолярная форма и ее значение, эмоциональность стиля, функция пейзажа. Сочетание чувствительности и рационализма. Просветительские идеи в романе. Образы главных героев романа. Конфликт разума и чувства. Социальная проблематика романа и его критическая направленность. Рецепция «Новой Элоизы» современниками писателя.

Лекция 15–16. Тема: Просвещение в Германии.

Социально-политическое положение Германии в XVIII веке: феодальная раздробленность, экономическая отсталость. Объединение страны и создание единого национального языка как основная задача немецкого Просвещения. Философичность как главная его особенность. Периодизация немецкого Просвещения. Общая характеристика основных литературных направлений: классицизма (Готшед), рококо (Виланд), сентиментализма (Клопшток). Зрелое немецкое Просвещение и творчество Лессинга. Значение трактата «Лаокоон». Вклад Лессинга в развитие драматургической теории, его литературное наследие.

Движение «Буря и натиск» как немецкий вариант сентиментализма. Его деятельный характер и политическая подоплека. Основные центры, идеология, представители, художественная практика. Гердер как идейный вдохновитель движения. Концепция историзма в его творчестве и ее значение для развития западноевропейской литературы. Штюрмерство Шиллера и Гете. Период Веймарской классики в творчестве Шиллера и Гете: идея гармонизации мира посредством формы и содержания, отражения мира в объективных формах, воспитательной функции искусства.

Творческий путь Фридриха Шиллера.

Практическое занятие 8. Тема: Штюрмерская драма Шиллера «Разбойники»

Отражение тираноборческого пафоса штюрмеров в драме «Разбойники». Тема вражды двух братьев в драме. Разные полюсы индивидуализма в образах Карла и Франца Мооров. Карл как характерный штюрмерский герой. Противоречивое развитие его образа в свете темы «благородного разбойника». Финал драмы как знак кризиса штюрмерской идеологии.

Лекция 17. Творчество Гете

Значение творчества Гете для европейского Просвещения. История создания романа «Страдания юного Вертера», автобиографическая основа, эпистолярная форма. Черты сентиментального героя в образе Вертера. Преобладание мира чувств над миром социальным. Идеи немецкого штюрмерства в романе. Противопоставление Вертера и Альберта. Мотивы любви и смерти. Трагическая развязка романа и его рецепция современниками.

История создания трагедии «Фауст». Композиция. Система персонажей. Проблематика и смысл финала трагедии. Спасение Фауста как отражение просветительской веры Гете в человека, в необходимость и бесконечность прогресса, осуществляемого благодаря труду людей. Значение трагедии «Фауст» для истории развития мировой литературы.

Практическое занятие 9. Тема: Художественное своеобразие трагедии Гете «Фауст» (часть I)

Трагедия «Фауст» как ключевое произведение Гете и итог развития просветительской мысли. История создания трагедии, ее жанровые и композиционные особенности. Смысл посвящения, роль Пролога в театре и Пролога на небесах. Пространственно-временная схема.

Первая часть трагедии – земные скитания Фауста. Черты человека Нового времени в образе Фауста. Его талант и неудовлетворенность знанием. Смысл его сделки с

Мефистофелем. Отличие гетевского Мефистофеля от прототипа из народной легенды. Скептик Мефистофель как второе «я» энтузиаста Фауста. Земные искушения Фауста, значение истории его любви к Маргарите и тема вины героя.

Раздел 3. Литература и культура XIX века

Лекция 1. Историко-культурное своеобразие XIX века. Общая характеристика романтизма.

XIX век как значительный этап в истории мировой литературы, период утверждения и расцвета буржуазного капиталистического строя. Основные характеристики нового строя как осуществление просветительского проекта: создание демократических институтов, утверждение либерализма. Культура в ее просветительской функции как инструмент на службе становящегося капитализма, как средство социальной мобильности и воспитания (идея «образца», канон школьной программы). Новые черты литературного процесса XIX века, привнесенные рыночной экономикой: ускорение темпов развития и более короткая жизнь школ и направлений, большая диверсификация литературного процесса, увеличение роли межлитературных контактов, увеличение объема литературной продукции и непрозрачность ее толщи, демократизация литературы и повышение ее статуса (литература как «новая религия»), сложение единой европейской литературы, роль русской и американской национальных литератур. Формирование литературоведческой науки.

Основные направления в литературе XIX века. Романтизм как последний «большой стиль» в истории искусств и программа на будущее. Великая французская революция и фундаментальная для романтизма идея свободы. Влияние немецкой классической идеалистической философии с ее идеей переориентации с проблем познания внешнего мира на проблему субъекта. Бунтарский характер романтизма как самой ранней, интуитивной, пророческой критики буржуазности. Романтизм как последняя яркая вспышка гуманизма, как антирационализм. Романтизм как протест против секуляризации и утилитаризации искусства. Определение в романтизме новых форм существования искусства в буржуазную эпоху. Поэтика романтического литературного произведения: образ романтического героя, конфликт, принцип двоемирия, жанровые предпочтения, стиль. Судьба романтизма в искусстве XIX века. Историческое значение романтизма.

Лекции 2. Немецкий романтизм

Общественно-политическая ситуация в Германии (экономическая отсталость, феодальная раздробленность) как фактор формирования нового романтического мироощущения. Германия – родина романтизма, как страна, в которой сформировалась романтическая теория. Периодизация романтизма: иенская школа, гейдельбергская школа, берлинская школа. Теория романтизма. Основные представители. Генрих Гейне как переходная фигура, отразившая расцвет романтической поэзии и формирование новых тенденций в немецкой поэзии эпохи. «Книга песен» как важнейший лирический сборник романтизма.

Практическое занятие 1. Новелла Тика «Белокурый Экберт»

Особенности построения новеллы. Образ Берты и ее история. Роль пейзажа. Старуха и ее двойники в новелле. Образ Экберта. Мотив рока и единения с природой.

Лекция 3. Английский романтизм.

«Озерная школа». Творческий путь Байрона. Место поэта в истории национальной и мировой литературы. Влияние на русскую поэзию начала XIX века. Английская проза романтической эпохи. Скотт как создатель жанра исторического романа. Его представление об истории и концепция прогресса. Творческий путь писателя.

Практическое занятие 2. Образ героя в поэме Байрона «Корсар»

«Корсар» как характерное произведение цикла «восточные поэмы». Композиция, авторское предисловие, роль эпитафий. Принципы создания образа Конрада: пространственное расположение, портрет, окружающий пейзаж, поведенческие характеристики. Конрад как характерный образ байронического героя. Величие и противоречивость его внутреннего мира - отражение масштабности и сложности мироздания. Стремление поэта вознести образ Конрада на пьедестал вопреки его этической неоднозначности. Контраст как основной прием поэтики Байрона. Его использование на уровне построения характера, системы образов (Конрад-Сеид, Медора-Гюльнар), чередования сцен, интонационных регистров.

Лекция 4. Французский романтизм.

Периодизация, национальное своеобразие. Ранний французский романтизм и творчество Шатобриана. Зрелый романтизм и творчество Гюго. Масштабность и универсальность его творческого дарования. Романтическое представление об историческом развитии драматургического искусства в предисловии к драме «Кромвель». Принцип гротеска и его способность противопоставить низкое и веселое прекрасному и возвышенному. Проза Гюго. Влияние Вальтера Скотта в историческом романе «Собор Парижской Богоматери». Система образов, гротеск и контраст в романе. Значение творчества Гюго для истории французской литературы.

Практическое занятие 3. Ранний романтизм и повесть Шатобриана «Рене»

Идеи трактата «Гений Христианства» (глава «О смутности страстей») в повести «Рене». Композиция произведения. Роль экзотических мотивов «рамки». Образ главного героя как выражение романтического томления и мировой скорби. Лирический характер повести, стиль как способ усиления лиризма. Конфликт Рене и окружающего мира. Пейзаж как способ усиления масштабности и драматизма его переживаний. Образ Амели как второго «я» Рене, близость героев, переходящая в идентичность. Развитие мотивов одиночества, incesta и смерти как характерных для поэтики романтизма. Отношение Шатобриана к христианству как способу спасения заблудших душ, неоднозначность его позиции.

Лекция 5. Романтизм в литературе США.

Значение романтизма в становлении литературы США. Национальное своеобразие и основные этапы. Влияние европейской литературы, в частности традиций Просвещения. Период нативизма как отражение начальных этапов процесса обретения национальной идентичности. Специфические темы ранних романтиков: американская природа, пионерство, фронтир, судьба индейцев. Ирвинг как первый американский писатель, получивший мировое признание. Разработка основных жанров американского романа (исторического, морского, нравоописательного, социально-бытового) в творчестве Купера. «Пенталогия о Кожаном Чулке» как отражение важнейших процессов американской действительности. Зрелый период американского романтизма и творчество Эдгара По. Его представления о назначении и сущности искусства. Поэзия и новеллистика По.

Практическое занятие 4. Иррациональное в новелле Эдгара По «Падение дома Ашеров»

«Падение дома Ашеров» как образец психологической или «страшной» новеллы По. Сюжет и композиция произведения, образы повествователя и Родерика Ашера. Мотив страха как ключевой в новелле. Способы создания атмосферы таинственного: описания, пейзаж, комментарии рассказчика. Соотнесение истории Родерика с произведениями искусства (изобразительного, музыкального, словесного) как способ предвосхищения изображаемого. Слабость позиции рационального рассказчика.

Лекция 6. Реализм как литературное направление XIX века

Тенденции общественного сознания, литературной параллелью которых был реализм XIX века (теория эволюции, борьбы за существование, решение вопроса о

постижимости мира и возможностях слова, социально-воспитательная функция искусства). Качественная новизна эстетики реализма: открытость, отсутствие канона. Интерес художников к современности, социальная ангажированность, дух анализа, классификации, научного познания в литературе.

Генетическая связь раннего реализма с романтизмом. Иллюзия правдоподобия в реализме – новая мера художественной условности и причины ее исключительного распространения. Рост значения романа, утверждение его социально-психологической разновидности. Критическая дистанция по отношению к романтизму в реалистической литературе второй половины века. Курс на изображение «среднего человека» и отказ от использования пафосных романтических приемов. Новый тип иронии в реализме. Накопление эстетической усталости в реализме.

Лекция 7. Творчество Стендаля

Специфика синтеза традиций и новаторства у Стендаля как причина своеобразной рецепции его творчества современниками и потомками. Творческий путь писателя. Значение его трактатов («О любви», «Расин и Шекспир», «Вальтер Скотт и принцесса Клевская»). Новаторство, образ главного героя, особенности психологизма в романе «Красное и черное».

Практическое занятие 5–6. «Красное и черное» как роман карьеры

«Красное и черное» – первый образец «романа карьеры». Специфика построения реалистического повествования. Социальная панорама Франции эпохи Реставрации. Изображение среды и характера. Образ Жюльена Сореля как типический и исключительный. Значение наполеоновского культа. Основные образы и особенности стендалевского психологизма. Черты романтизма и реализма в романе «Красное и черное».

Лекция 8. Творчество Бальзака

Жизненный и творческий путь Бальзака. Масштабность и талант писателя. «Человеческая комедия» как современный эпос. Замысел, план, смысл заглавия, история создания, основные темы. Роль Предисловия. Отражение идеи единства на разных уровнях «Человеческой комедии»: композиционном, тематическом, проблемном, системы образов. Бальзаковская концепция типического. Обзор основных произведений. Творчество Бальзака как вершина панорамного социально-психологического анализа в романе XIX в.

Практическое занятие 7. Бальзаковские темы и образы в романе «Отец Горио»

«Отец Горио» как краеугольный камень «Человеческой комедии». Особенности композиции романа, роль экспозиции. Пансион мадам Воке и Сен-Жерменское предместье как две стороны одного общества. Типичные характеры в романе. Образ отца Горио и проблема денег. Эжен де Растиньяк как молодой честолюбец, покоряющий Париж. Проблема выбора жизненного пути. Финал романа.

Лекция 9. Творчество Мериме

Творческий путь Мериме. От литературных мистификаций к созданию исторического романа. Новеллистика писателя: «экзотические» и «светские» новеллы. Специфика «экзотических» новелл Мериме в аспекте проблемы своего и чужого. Мериме и Россия.

Практическое занятие 8. «Экзотические» новеллы Мериме: «Матео Фальконе», «Кармен».

Значение экспозиции новеллы «Матео Фальконе». Своеобразие корсиканских законов, их соотношение с общеевропейскими. Поведение Фортунато и способы раскрытия его характера. Значимостей деталей в новелле. Образ Матео, трансформация в нем романтических черт. Трагизм проблематики новеллы.

Особенности композиции новеллы «Кармен». Роль рассказчика и этнографических описаний в произведении. Прошлое и настоящее Хосе. Противоречивость образа Кармен:

отношение к ней рассказчика и Хосе. Исключительное и типичное в образах главных героев. Образ Кармен в литературе и искусстве.

Лекция 10. Творчество Флобера

Полемика Флобера с Бальзаком и Стендалем; утверждение в творчестве Флобера новой эстетики романа. Флоберовская теория романа как поворотный пункт литературного процесса – возникновение основ литературы XX в. «Роскошный» и «буржуазный» сюжеты в творчестве Флобера. Значение творчества Флобера для развития жанра романа.

Практическое занятие 9–10. «Мир цвета плесени» в романе «Госпожа Бовари»

Роман «Госпожа Бовари». Сюжет, композиция, стиль как отражение авторского неприятия «мира цвета плесени». Образ Эммы Бовари. Авторское отношение к героине. Прием контрапункта, портретные характеристики, романтические штампы как способ «объективного» изображения. Роль автора в романе, своеобразие и объекты его иронии.

Лекция 11. Викторианский роман и творчество Диккенса

Викторианский роман в Великобритании XIX века: термин, особенности, основные представители. Общая характеристика творчества Диккенса. Проблемы рецепции Диккенса в XIX–XX вв. Диккенс и русская литература. Этапы творческого пути. Раннее творчество Диккенса, связь с традицией и элементы новаторства. Нарастание социальной проблематики и усложнение формы в позднем творчестве Диккенса. Значение символики.

Практическое занятие 11. Новаторство Диккенса в романе «Оливер Твист»

Традиция романа воспитания и бытового романа в «Оливере Твисте». Темы и образы, характерные для английского викторианского романа. Изображение мира преступников как полемика Диккенса с традицией ньюгейтского романа. Описание рабочего дома как воплощение зла. Социальные последствия воздействия этого образа. Система персонажей в романе. Романтические черты в образе Оливера Твиста. Конфликт добра и зла и его разрешение.

Лекция 12. Культурологическая ситуация в последней трети XIX века. Основные литературные направления

Литература рубежа веков как особая культурная эпоха. Место научного знания и концепция прогресса. Основные научные открытия эпохи и значение Всемирных выставок. Позитивизм как философия, отвечающая духу времени. Позитивизм и литература. Изменение концепции человека в конце XIX века. Нарастание процессов отчуждения, неустойчивости традиционных жизненных форм, кризиса европейской цивилизации. Иррационализм философии Ницше как реакция на кризисные симптомы в развитии общества и культ рациональности. Рецепция ницшеанских идей современниками. Влияние иррационализма на культуру рубежа XIX–XX веков. Декаданс как важнейшее культурологическое понятие эпохи. Значение термина, история его интерпретации. Декадентские мотивы и их преломление в творчестве художников слова рубежной эпохи.

Альтернативный характер литературного процесса эпохи как следствие общественно-политических и экономических противоречий, разнонаправленных тенденций в развитии философской мысли и культуре стран Запада на рубеже веков. Общая характеристика основных литературных направлений рубежа веков: натурализма, неоромантизма, эстетизма, символизма.

«Новая драма»: особенности, основные представители.

Практическое занятие 12: Поэтика «новой драмы» в пьесе Ибсена «Кукольный дом, или Нора»

Путь Ибсена к «новой драме». Актуальность проблематики драмы «Кукольный дом». Своеобразие ретроспективно-аналитической композиции. Роль предыстории. Символ кукольного дома и мотив игры в пьесе. Образ Норы. Значение диалога между Норой и Хельмером. Принципиальная значимость открытого финала. Рецепция пьесы современниками.

Лекция 13. Натурализм и творчество Золя

Значение термина «натурализм». Позитивистская основа натурализма, характеристика направления. Тематика и проблематика произведений натуралистов. Изображение среды, физиологии и наследственности. Меданская школа: Гонкуры, Золя, Мопассан. «Экспериментальный роман» Эмиля Золя. Общая характеристика цикла «Ругон-Маккары»: композиция, временные рамки, авторская задача. Обзор основных произведений.

Место романа «Жерминаль» эпопее, история создания. Элементы натурализма в описании жизни семьи Маэ, сценах разгрома лавки Мегра, обвала в шахте и т.д. Наследственная линия и социально-политическая проблематика в романе. Образ Этьена Лантье. Забастовка шахтеров как апогей социального конфликта, авторское отношение к изображаемому. Новаторство писателя в создании женских образов. Сознательное и инстинктивное в поведении Катрин. Символические сцены и образы романа. Смысл финала и его отражение в названии произведения.

Практическое занятие 13: Новелла Мопассана «Пышка»

Мопассан – романист и новеллист. Тематика новеллы «Пышка», ее связь с биографией автора. Особенности изображения франко-прусской войны. Композиция произведения, ее роль в раскрытии авторского замысла. Образ Элизабет Руссе: портрет, род занятий, поведенческие характеристики и т.д. Противопоставление героини и ее попутчиков. Авторское отношение к Элизабет, приемы косвенной характеристики персонажа. Особенности мопассановского стиля.

Лекция 14. Английский эстетизм и творчество Уайльда

Своеобразие английского эстетизма. Теории Рескина и Пейтера. Печатные органы английских эстетов. Творчества О. Уайльда. Эстетические труды писателя. Его взгляды на соотношение красоты и действительности, красоты и морали. Жизненный путь Уайльда. Дендизм как «последний взлет героини» в современном обществе. Общая характеристика творчества Уайльда: проза, драматургия, поэзия.

Практическое занятие 14: Эстетика и этика в романе Уайльда «Портрет Дориана Грея»

Предисловие к роману как отражение идей эстетизма, его функция в романе. Фантастическое допущение в романе и его роль в развитии проблематики: соотношение искусства и действительности, искусства и морали. Образы Дориана Грея, Бэзила Холлуорда, лорда Генри как отражение разных сторон неординарной личности Уайльда. Тема психологии творчества и образ художника. Сюжетные функции и парадоксальность образа лорда Генри. Судьба Дориана как воплощение практики дендизма. Литературные двойники главного героя. Функции образа Сибиллы Вейн в романе. Смысл финала. Парадоксальность сюжета и стиля.

Лекция 15. Литература США и творчество Твена

Экономический рост в США на рубеже веков. Изменение тематики и проблематики литературы. Основные направления: реализм, натурализм, неоромантизм. Ведущие представители: Джеймс, Драйзер, Лондон.

Творчество Твена как завершение романтической эпохи и переход к реализму.

Практическое занятие 15: Значение романа Твена «Приключения Гекльберри Финна»

«Приключения Гекльберри Финна» как современный американский эпос. Образ главного героя как вариация твеновского простака. Детский взгляд как способ остранения изображаемого. Отношение Гека к Джиму. Проблема рабства в романе. Образы Короля и Герцога как средство сатирического изображения американского делачества. Смысл финала.

Лекция 16. Французская поэзия середины-последней трети XIX века

Творчество Бодлера. Новаторство поэта в сборнике «Цветы зла».

Понятие символа: от этимологии к современному значению. Символизм как новое направление во французской поэзии рубежа веков. Развитие романтической концепции символа, влияние сонета Бодлера «Соответствия». Представление символистов о поэзии. Идея единства мироздания, разрыв с рационалистической традицией, ставка на суггестивность. Вклад Вердена и Рембо в становление символизма. Манифесты французского символизма. Малларме и расцвет символизма. Его понимание символистской поэзии, художественная практика.

Практическое занятие 16: Оригинальный поэтический голос Верлена и Рембо

Значение творчества Поля Верлена и Артюра Рембо для становления французского символизма. Ангельское и демоническое в судьбе Верлена. Живописный импрессионизм и новая поэтическая техника Верлена в сборнике «Романсы без слов»: звукопись (аллитерации, ассонансы), повторы, грамматическая форма, неправильные переносы и др. Понятие «пейзажа души». Значение суггестивного характера творчества Верлена. Русские переводчики Верлена.

Поэтический гений Артюра Рембо. Уникальная и легендарная биография. Бунтарский характер творчества поэта: от антибуржуазности к поиску себя-другого. «Ясновидческие» опыты Рембо в стихотворении «Пьяный корабль» и сонете «Гласные».

Стихотворение «Пьяный корабль» как результат «ясновидческих» опытов поэта. Символ корабля-человека, его значение и развитие. Соединение темы свободного плавания и свободного поэтического творчества. Образ ребенка в финале стихотворения. Новаторская поэтическая техника Рембо: цветопись, иррациональная образность, разрыв причинно-следственных связей между понятиями, приписывание предметам чуждых им функций и др. Переводы стихотворения на русский язык. Анализ сонета «Гласные»: ассоциативный характер связи между гласными и цветами, соотнесенность образов, варианты интерпретаций. Уникальная образность и иррациональный характер творчества Рембо как знак преодоления традиции и начало нового пути развития французской поэзии.

Раздел 4. Литература и культура XX века

Лекция 1. Предпосылки XX века как исторической и культурной эпохи.

Основные тенденции в культуре XIX века, предопределившие радикальную смену европейской культурной парадигмы и переход к «модерности». Образование обширных публичных пространств, становление соответствующих механизмов социокультурной адаптации и социального регулирования. Предпосылки появления массовой культуры. Феномен Великой войны. Общая характеристика литературного и художественного процесса рубежа XIX-XX веков. Новые функции и формы существования художественных феноменов и творческих практик. Наследие романтизма и его переосмысление в литературных и художественных практиках конца XIX – начала XX века. Модернизм и авангард.

Практическое занятие 1.

«Визуальный фон»: модернистские течения в изобразительном искусстве Европы конца XIX – начала XX века. Импрессионистское и постимпрессионистское переосмысление природы художественного творчества. Изобразительное искусство символизма. Основные авангардные направления в визуальных искусствах первой четверти XX века.

Лекция 2. Творчество Р.М. Рильке в контексте теории и практики европейского символизма.

Место Рильке в истории западноевропейской поэзии рубежа веков. Значение русского опыта в духовном становлении поэта и его отражение в сборнике «Часослов». Парижский период жизни Рильке, влияние Огюста Родена. Сборник «Новые стихотворения» как отражение нового этапа творчества поэта и поворота к описанию

объективной сущности бытия. Структура сборника. Роль заглавий. «Вещь» как символистский объект.

Практическое занятие 2.

«Новые стихотворения» Р.М. Рильке – проблема единства текста. Структура тетраграмматона как отправная точка. Техника лейтмотива. Античный, библейский, средневековый и современный циклы.

Лекция 3. Творчество М. Пруста.

Особенности французской модернистской традиции. Раннее творчество М. Пруста. Этапы работы над циклом «В поисках утраченного времени».

Практическое занятие 3.

Анализ романа «По направлению к Свану». Композиция романа. Уровни субъективности в романе. Проблема повествования и повествователя.

Лекция 4. Теория и практика британского модернизма.

Философские и литературные истоки модернизма. Ранний модернизм: Г. Джеймс и Дж. Конрад. 1910-е годы в английской литературе: Э. Паунд, У. Льюис. Новые литературные техники. Основные фигуры зрелого английского модернизма: Дж. Джойс, Т.С. Элиот, В. Вулф, Д.Г. Лоренс, О. Хаксли. Британская литература 1930-1940-х годов. Ивлин Во.

Практическое занятие 4. «Бесплодная земля» Т.С. Элиота

«Бесплодная земля» в общем контексте поэтического творчества Т. С. Элиота. Особенности композиции. Принципы чтения. Интертекстуальность и основные стилистические «слои» в поэме. Мифологические контексты. Элементы традиционалистской идеологии.

Лекция 5. Теория и практика американского модернизма.

Американский модернизм: Ш. Андерсон, Г. Стайн, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер. Литературные эксперименты Г. Стайн: проблема соотношения модернизма и авангарда. Стайн как культурная фигура в 1910-1920 годы. Понятие «потерянного поколения» и творчество Э. Хемингуэя. «Южная школа» в литературе США. Творчество У. Фолкнера. Пространство и время у Фолкнера.

Практическое занятие 5. Как «работает» модернистская проза.

Анализ «Кошки под дождем» Э. Хемингуэя. Оперирование читательским восприятием. Кинематографичность. Истоки хемингуэевской стилистики – проза Г. Стайн и Ш. Андерсона. Эстетика примитивизма в ранней прозе Г. Стайн. «Автобиография Элис Б. Токлас» как опыт авангардной автобиографии.

Лекция 6. Основные авангардные течения в европейской литературе и культуре начала XX века. Немецкий экспрессионизм.

Рождение экспрессионизма. Основные фигуры, издания, группы. Ключевые характеристики экспрессионистской эстетики. Влияние немецкого экспрессионизма на «соседние» культуры и экспрессионистский «шлейф» в культуре собственно немецкой. Австрийская литература и влияние экспрессионизма. Ф. Кафка, Г. Майринк. Экспрессионистская перформативность и массовые зрелищные жанры в 1920-30-х годах.

Практическое занятие 6.

Анализ поэтических текстов Я. Ван Годдиса, Г. Гейма, Г. Бенна, А. Штрамма. Визуальные и перформативные составляющие экспрессионистской культуры.

Лекция 7. Французская литература 1920-1930-х годов

Французская художественная и литературная жизнь после Великой войны. Дада и сюрреализм. Творчество Л.Ф. Селина. Экзистенциализм: философия и литературное творчество. Драматургия и художественная проза Ж.-П. Сартра. Творчество А. Камю. Космополитическая культура межвоенного Парижа: салон Г. Стайн, творчество Э. Хемингуэя, Г. Миллера.

Практическое занятие 7. «Посторонний» А. Камю.

Экзистенциалистская проблематика «Постороннего» и традиция стоицизма. Проблема смерти и убийства. Структура романа и манипуляция читательским восприятием. Особенности повествовательной манеры писателя: «нулевой градус письма».

Лекция 8. Немецкая и австрийская литература и культура 1920-1930-х годов.

Послевоенная эволюция экспрессионистской эстетики. «Новая вещьность» и ар-деко. Берлинская культура 1920-х: политика, досуг, искусство. Творчество Т. Манна: «философский» роман. Ресентимент и тоталитарные тенденции в немецкой культуре 1920-начала 1930-х г. Австрийская культура в новых социальных реалиях. Особенности австрийского модернизма. Творчество Ф. Кафки и Г. Майринка.

Практическое занятие 8. «Берлин–Александерплац» А. Деблина.

Конструктивистская эстетика 1920-х. Особенности композиции, стилистики и повествовательной техники в «Берлин-Александерплац». Дух места: межвоенный Берлин как самостоятельное действующее лицо в романе.

Лекция 9. Европейская культура после Второй мировой войны: основные тенденции.

Раздел Европы по итогам Второй мировой войны, формирование НАТО и Восточного блока: политические, идеологические, экономические и культурные аспекты процесса. Локальные особенности послевоенных политических, социальных и культурных процессов. Технократизм и идея общества потребления. Массовая и элитарная культуры - разграничение и точки схождения. Довоенные культурные тренды и их трансформация.

Практическое занятие 9. «Повелитель мух» У. Голдинга.

Трансформация традиционных жанровых моделей (робинзоида, антиутопия). Деконструкция «детского мифа». Позднейшее творчество Голдинга («Наследники», «Шакал Мартин», «Шпиль»).

Лекция 10. Немецкая послевоенная литература. Группа 47.

Американская образовательная программа для военнопленных в Форте Кирни; формирование ядра будущей группы 47. Первые послевоенные годы - литературная ситуация в западных секторах оккупации; «литература часа 0». Журнал Der Ruf. Отношения в американской оккупационной администрации. «Скорпион» и формирование Группы 47. Функционирование Группы, основные участники. Политические и эстетические позиции. Распад группы.

Практическое занятие 10. Проза Г. Белля.

Раннее творчество Белля - первые романы и сборник «Путник, когда ты придешь в Спа». Особенности стилистики: деконструкция «большого стиля». Символические подтексты. Романы рубежа 1950-1960 годов: «Бильярд в половине десятого» и «Глазами клоуна». Проблема индивидуальной и групповой памяти; способы «выговорить» травматический опыт. Этическая проблематика. Особенности политической позиции.

Лекция 11. Английская литература после Второй мировой войны

Послевоенная политическая и социально-экономическая ситуация в Великобритании. Социальные проблемы 1950-1960-х и их отражение в литературе и массовой культуре. Раннее творчество У. Голдинга, А. Мердок, М. Спарк, У. Тревора. Новая британская драма. Переосмысление «колониальной» традиции: «Александрийский квартет» Л. Даррелла. Хорошая простая проза.

Практическое занятие 11. «Александрийский квартет» Л. Даррелла в контексте «колониальной» традиции

Биография Л. Даррелла: путь к «Квартету». Колониальная традиция в европейской культуре нового времени и ее британская разновидность. «Колониальная» литература. «Александрийский квартет»: композиционные, стилистические особенности. Литературные влияния: Г. Миллер, Т.С. Элиот. Образ Александрии. Гностические, оккультные и актуально-политические контексты. Система персонажей: многомерность и

фрагментарность. Дальнейшая проработка колониальной темы в травелогах («Горькие лимоны») и юмористических сборниках. Позднее творчество Л. Даррелла

Лекция 12. Критика технократического проекта в литературе и культуре 1950-1960-х г.

Теория модернизации в послевоенных американской и европейской традициях – сильные и слабые стороны. Технократические утопии 1950-1960-х годов. Двуполярный мир. Дискредитация доминирующих технократических и прогрессистских моделей в 1960 годы. Философия постмодернизма и деконструкция «больших» европейских нарративов. Трансформации жизненных стилей. Проблема «параллельности» культурных процессов, связанных с дискредитацией технократического дискурса по обе стороны «железного занавеса». «Красное изобилие» Ф. Спаффорда.

Практическое занятие 12. «Ното Фабер» М. Фриша.

Техника лейтмотива; вводная часть романа как «парад лейтмотивов». Деконструкция технократического и прогрессистского дискурсов. Параллельные явления в других литературных традициях. Древнегреческая мифологическая и трагедийная традиции как основная референтная база романа. «Назову себя Гантенбайн» как постмодернистский роман.

Лекция 13. Американская литература второй половины XX в.

Социально-политический обзор ситуации в США в 1950-1980 годы. Основные культурные и литературные тренды. «Черная комедия» 1950-1960-х и ее культурный след в массовой культуре. Битники. Этническая, феминистская и др. «деконструирующие» традиции. Анализ романа Дж. Барта «Конец пути»

Практическое занятие 13. Малая проза Р. Карвера.

Традиция американской модернистской малой прозы в контексте литературного новаторства Г. Флобера, А. Чехова и Г. Стайн. Принцип экономии изобразительных средств. Принцип локализации. Манипуляция читательским вниманием и работа с ситуативными рамками.

Лекция 14. Литература постмодернизма.

Философские, эстетические и общекультурные основания эпохи постмодернизма. Деконструкция идеологических и эстетических форм. Основные характеристики собственно постмодернистской эстетики. Понятия «произведения» и «текста» (по Р. Барту). Оперирование готовыми культурными формами. Игра как базовый принцип эстетической деятельности. Постмодернистская ирония. Локальные варианты постмодернистской литературы, кинематографа, перформативных и изобразительных искусств.

Практическое занятие 14. Творчество Г. Грасса.

Ранняя биография Г. Грасса. «Жестяной барабан» в контексте Группы 47. Особенности поэтики романа. Эстетика барокко как источник готовых форм. Тотальная иронизация повествования. Особенности повествовательной техники. История Германии как объект деконструкции. Фигура протагониста. Переосмысление романа в экранизации Ф. Шлендорфа. «Данцигская трилогия» как единое целое. Творчество 1960-1970 годов. Позднее творчество.

Лекция 15 Французский «новый роман» и немецкая «кельнская школа нового реализма». Проза А. Роб-Грийе.

Новый статус предметности в постмодернистской философии. Деконструкция традиционных литературных форм: сюжета, персонажа, пространства. Индивидуальное переживание предметности. Творчество А. Роб-Грийе, Натали Саррот, Мишеля Бютора, Гюнтера Зойрена, Дитера Веллерсхофа, Петера Хандке.

Роман А. Роб-Грийе «В лабиринте». Системообразующая функция вступительной части романа. Роль аллюзий на М. Пруста. «Пересборка» пространства и персонажа. Текст как механизм суггестивного воздействия.

Практическое занятие 15. «Голубка» и «Аромат» П. Зюскинда.

«Парфюмер»: постмодернистская игра готовыми литературными и культурными формами. Апелляция к массовой культуре и к тривиальным жанрам. Роман как гипертекст. «Скрытые» жанры: агиография, масонская притча, Евангелие. Иронические отсылки к традиции «нового реализма». «Голубка» как минималистический комментарий к «Парфюмеру».

Лекция 16. Европейская и американская контркультурная традиция

Социальное конструирование «молодости» и молодежные субкультуры 1950-1960 годов. Новые музыкальные стили. Контркультура и массовая культура – границы и точки схождения. Сексуальная революция.

Формирование контркультурного канона. Перформативный поворот в искусстве. Леворадикальная контркультура. Неотрадиционализм, экологизм, оккультизм в культуре хиппи и в рок-культуре 1960-1970 годов. Ги Дебор, ситуационизм и «прощание с роком». Музыкальные стили конца 1970-начала 1990 годов. Литературные измерения контркультуры.

Практическое занятие 16. «Заводной апельсин» Э. Берджесса.

История замысла и создания романа. Форма как содержание – «говорящая» композиция. Особенности стилистики. Экранизация романа С. Кубриком – основные расхождения между литературной основой и кинематографическим прочтением.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, практическая подготовка, использование интерактивных форм работы (блиц-опросы, совместное чтение и обсуждение текстов), самостоятельная работа студентов с художественными текстами и дополнительной литературой, учебниками, хрестоматиями, привлечение Интернет-ресурсов для выполнения самостоятельных аналитических заданий; эссе в жанре рецензии. Рекомендуется использование интерактивной формы лекции-беседы в сочетании с коммуникативно-профессиональным тренингом – групповым анализом художественного текста. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.

В рамках практической подготовки, осуществляющейся на базе кафедры русской и зарубежной литературы, студенты приобретают профессиональные навыки по отбору и структурированию научных материалов.

Для студентов с ОВЗ существует возможность частичного применения технологий дистанционного обучения (в том числе индивидуальные консультации и контроль письменных работ по электронной почте). По некоторым разделам дисциплины возможна также отчетность в форме написания реферата или конспекта, который присылается на электронную почту преподавателя. Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение студентов с ограниченными возможностями, предполагающее обучение в смешанных группах.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль самостоятельной работы студентов осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра, в соответствии с системой БАРС. Самостоятельная работа студентов по курсу «Мировая литература и культура» предполагает обязательное прочтение в полном объеме списка художественной литературы. Этот процесс осуществляется планомерно в течение семестра в соответствии с логикой изложения курса. Обучающиеся используют печатные источники и ресурсы электронных библиотек.

Предполагается самостоятельное знакомство студентов с основной и дополнительной литературой, умение находить необходимые материалы, использовать их в устной и письменной речи в соответствии с установленными нормами.

Текущий контроль освоения отдельных тем осуществляется при помощи интерактивных форм работы со студентами (обсуждения текстов, блиц-опросов), а также проверочных письменных заданий по основным разделам дисциплины. Важную роль играет участие студентов в практических занятиях. Устные опросы направлены на активизацию базовых общекультурных и филологических знаний обучающихся и развитие их мышления во время лекции. Письменные задания позволяют отслеживать процесс усвоения текущего материала и углублять знания студентов по изучаемой теме. Возможна подготовка кратких устных выступлений, предполагающих самостоятельный поиск дополнительной литературы (студенты с ОВЗ выполняют это задание в письменной форме). Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации (экзамена/зачета).

Раздел 1. Литература и культура Античности и Средневековья ***Примерные вопросы для блиц-опросов и письменных заданий***

1. Перечислите признаки эпического стиля.
2. Кого первым встретил Одиссей, прибыв на Итаку?
3. Что такое эпиллий?
4. С каким циклом мифов связан сюжет «Медеи»?
5. Что за птичку оплакивает Катулл в стихотворении и почему?
6. В чем смысл второго названия романа Апулея – «Золотой осел»?
7. Назовите эпизоды «Илиады», которые Вергилий использует в «Энеиде».
8. Рыцарский роман назван так потому, что:
 1. в нем повествуется о любви героев
 2. он написан на живом романском языке, а не на латыни
 3. в нем используются вставные новеллы
9. Кто распределяет грешников по кругам ада в «Божественной комедии» Данте?
10. Назовите основные жанры лирики трубадуров.

Вопросы к зачету

1. «Олимпийская» мифология. Основные сюжеты, функции, атрибутика богов.
2. Мифы о героях. Троянский цикл. Беллерофон. Персей.
3. Мифы о героях. Фиванский цикл. Геракл. Аргонавты.
4. Гомеровский вопрос.
5. «Илиада»: стиль, композиция.
6. «Илиада»: система персонажей.
7. Боги и герои в гомеровском эпосе.
8. Исторические и культурные реалии в гомеровском эпосе.
9. «Одиссея»: стиль, композиция.
10. «Одиссея»: система персонажей.
11. Происхождение афинских театральных жанров и театральное дело в Афинах V века до н.э.
12. Эсхил. «Орестея».
13. Софокл. «Царь Эдип».
14. Театральное новаторство Еврипида. «Медея», «Ипполит».
15. Аттическая комедия. Аристофан. «Лягушки», «Лисистрата».
16. Литература и культура эллинизма. Феокрит.
17. Римский театр. Плавт.
18. Специфика римской литературы. Творчество Катулла.

19. Поэзия Горация.
20. Творчество Вергилия.
21. Вергилий. «Энеида». Стиль, композиция, система персонажей.
22. Овидий. Любовные элегии.
23. Овидий. «Метаморфозы».
24. Апулей. «Метаморфозы».
25. Периодизация и особенности эпохи средневековья.
26. Эволюция героического эпоса. Песнь о Роланде.
27. Рыцарская литература: поэзия и роман. Романы о Тристане и Изольде.
28. Творчество Данте Алигьери: черты средневековья и элементы гуманистического мировоззрения.
29. Творчество Данте. «Божественная комедия» как религиозно-лирический эпос. Символы и аллегории.
30. «Божественная комедия» Данте: литература и культура в поэме. Фигура автора и образ лирического героя.
31. Гуманистическая деятельность и творчество Ф. Петрарки.
32. «Декамерон» Дж. Боккаччо и становление европейской новеллы. Обрамленное повествование: образ автора и образы рассказчиков. Синтез литературных традиций. Тематика новелл.
33. Гуманистическая ученость, образование и наука в «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. Утопия и сатира в романе.
34. «Золотой век» испанской литературы и театра. Творчество М. де Сервантеса и «Дон Кихот»: История создания, пародия и ее развитие, структура романа. Вставные новеллы и их функции.
35. «Дон Кихот» Сервантеса: философская проблематика. Дон Кихот и Санчо Панса.
36. Возрождение в Англии: Творчество Шекспира. Шекспировский вопрос и проблемы периодизации творчества Шекспира. Сонеты Шекспира и «сонетная» трагедия «Ромео и Джульетта».
37. Комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».
38. «Гамлет» Шекспира: ренессансная проблематика, философия человека.

Раздел 2. Литература XVII–XVIII веков

Примерные вопросы для блиц-опросов и письменных заданий

1. Исключите лишнее имя и обоснуйте свою точку зрения: Генрих IV, Карл I, Людовик XIV, Людовик XIII, Филипп IV.
2. Прокомментируйте строчку Н. Буало: «Пусть правда выглядит всегда правдоподобно <...>».
3. Охарактеризуйте любой второстепенный персонаж комедии Мольера «Тартюф».
4. Установите соответствия между автором и произведением:

Свифт	«Общественный договор»
Локк	«Опыт о человеческом разуме»
Дидро	«Сказка бочки»
Руссо	«Побочный сын»
5. Каковы черты романа Нового времени?
6. План урока, посвященного одному из западных писателей изучаемого периода.

Вопросы к зачету

1. Новое время как поворотный этап в развитии европейского самосознания.
2. Литературный процесс XVII века. Барокко и классицизм.
3. Французский абсолютизм и литература. Театр во Франции XVII века.
4. Теория классицизма в «Поэтическом искусстве» Буало.

5. Значение творчества Корнеля. «Сид» как образец героической классицистической трагедии. Спор вокруг «Сида».
6. Творческий путь Расина. Янсенизм как идейно-философская основа творчества драматурга и его влияние на концепцию героя.
7. «Федра» Расина. Трансформация античного сюжета. Образ главной героини. Черты классицизма.
8. Творческий путь Мольера. Истоки и становление жанра «высокой комедии».
9. «Высокая комедия» Мольера «Тартюф». История создания, объекты сатиры, художественные приемы.
10. Общая характеристика прозы французского классицизма. Художественное своеобразие романа Лафайет «Принцесса Клевская» / «Максим» Ларошфуко.
11. Общественно-политическая ситуация в Германии XVII века и ее влияние на литературу. Значение творчества М. Опица. Тематика его стихотворений.
12. Общественно-политическая ситуация в Англии XVII века. Общая характеристика литературы. Джон Донн как поэт-новатор и яркий представитель английского барокко / Проблематика и значение поэмы Мильтона «Потерянный рай».
13. Просвещение как культурная эпоха. Периодизация. Социальные и философские основы Просвещения. Своеобразие Просвещения в Англии. Истоки просветительского романа.
14. Творческий путь Дефо. «Робинзон Крузо» как роман Нового времени. Просветительская проблематика романа, образ главного героя.
15. Творческий путь Свифта. «Путешествия Гулливера»: жанровое своеобразие, проблематика, поэтика.
16. Английский сентиментализм. Романа Стерна «Сентиментальное путешествие»: образ героя, стилистическое своеобразие, авторская позиция.
17. Национальные черты Просвещения во Франции. Мироззрение, эстетика, художественное творчество Вольтера, его место во французском Просвещении. «Кандид» как философская повесть.
18. Мироззрение Дидро. Роль «Энциклопедии» в развитии просветительской мысли. Дидро – теоретик драмы. Проблематика философского диалога «Племянник Рамо».
19. Творческий путь Руссо. Основные положения руссоизма и их отражение в творчестве: «Юлия, или Новая Элоиза»/ «Исповедь».
20. Литературный процесс в Германии XVIII века. Периодизация, национальные черты.
21. Общая характеристика творчества Шиллера. Основные этапы творчества: от штюмерства к Веймарской классике. Герой и конфликт в драме «Разбойники».
22. Личность и творчество Гете. Этапы творческого пути.
23. Черты сентиментализма в романе Гете «Страдания юного Вертера».
24. Творческая история, сюжет и композиция «Фауста» Гете.
25. Фауст и Мефистофель. Философское содержание трагедии.

Раздел 3. Литература XIX века

Примерные вопросы для блиц-опросов и письменных заданий

1. Германию называют родиной романтизма, потому что
 1. В Германии раньше всего сложилась романтическая теория
 2. В Германии были опубликованы первые романтические произведения
 3. Германия на рубеже XVIII – XIX вв. была самой развитой страной Европы
2. В новелле Гофмана «Песочный человек» демоническим носителем зла является
 1. Натанаэль
 2. Спаланцани
 3. Коппелиус-Коппола

3. Вордсворт и Кольридж выступили авторами сборника
 1. Песни невинности
 2. Лирические баллады
 3. Часы досуга
4. «Корсар» Байрона – это
 1. романтическая лиро-эпическая поэма
 2. сатира
 3. драма
5. В романе Гюго «Собор Парижской богородицы» душу собора воплощает образ
 1. Настоятеля Собора Клода Фролло
 2. Звонаря Собора Квазимодо
 3. Эсмеральды
6. Первый американский писатель-романтик, получивший признание в Европе, –
 1. Вашингтон Ирвинг
 2. Джеймс Фенимор Купер
 3. Эдгар По
7. Каков главный жанр литературы реализма и почему?
8. С чего начинается роман Стендаля «Красное и черное»?
9. Прокомментируйте название романа Флобера «Госпожа Бовари»
10. Кто из героев романа Диккенса «Оливер Твист» принадлежит к преступному миру?
11. Кто из героев романа Э. Золя «Жерминаль» устраивает взрыв,
 1. Шаваль
 2. Суварин
 3. Денелен
12. Прокомментируйте высказывание Л.Г. Андреева: «С конца века литературный процесс становится альтернативным: абсолютному натуралистическому детерминизму, превратившему личность в придаток среды, противопоставлена абсолютная свобода восставшего против рационализма духа».
13. План урока, посвященного одному из западных писателей изучаемого периода.

Вопросы к зачету

1. Общая характеристика литературного процесса XIX века. Романтизм и реализм как литературные направления.
2. Романтизм в Германии. Периодизация. «Белокурый Экберт» Тика как романтическая новелла-сказка.
3. Поздний немецкий романтизм. Мир реальности и фантазии в прочитанной новелле Гофмана («Золотой горшок» или «Песочный человек»).
4. Особенности английского романтизма. Творческий путь Байрона. Образ байронического героя в поэме «Корсар».
5. Национальная специфика и периодизация французского романтизма. Романтический герой в повести Шатобриана «Рене».
6. Значение творчества Гюго. Роман «Собор Парижской богородицы»: черты романтизма, особенности жанра, проблематика, система образов.
7. Периодизация и национальное своеобразие американского романтизма. Романтические мотивы и образы в новелле По «Падение дома Ашероу».
8. Творческий путь Стендаля. Значение эстетических трактатов. Новаторство писателя в романе «Красное и черное». Особенности психологизма. Образ главного героя.
9. Место Бальзака в истории французской литературы. Общая характеристика «Человеческой комедии». Проблематика и система образов в романе «Отец Горио».
10. Творческий путь Мериме. «Экзотические» новеллы «Матео Фальконе» и «Кармен»: черты романтизма и реализма.
11. Эстетические взгляды Флобера. Новаторство писателя в жанре романа.

Художественное своеобразие романа «Госпожа Бовари». Образ Эммы. Особенности авторской позиции.

12. Викторианский роман. Периодизация творчества Диккенса. Проблематика, система образов, новаторство писателя в романе «Оливер Твист».

13. «Приключения Гекльберри Финна» Твена как национальный американский эпос. Объекты социальной критики и сатиры в романе.

14. Основные направления в развитии литературы последней трети XIX века: натурализм, символизм, эстетизм.

15. Золя как ведущий теоретик и практик натурализма. Общая характеристика цикла «Ругон-Маккары». Черты натурализма в романе «Жерминаль».

16. Творческий путь Мопассана. Тематика и художественное своеобразие новеллы «Пышка».

17. «Новая драма». Проблематика, композиция, система образов пьесы Ибсена «Кукольный дом».

18. Эстетизм и творчество Уайльда. Проблематика, система образов, художественные особенности романа «Портрет Дориана Грея».

19. Новаторство Бодлера в сборнике «Цветы зла» / Импрессионистичность лирики Верлена / Ясновидческие опыты Рембо.

Раздел 4. Литература и культура XX века

Примерные вопросы для обсуждения в аудитории и блиц-опросов

1. Назовите основные авангардистские течения?
2. Какие модернистские приемы использует Джойс в романе «Улисс»?

Приведите примеры.

3. Какие произведения входят в «йокнапатофскую сагу» Фолкнера?
4. Приведите примеры романа-антиутопии в русской литературе XX века.
5. Почему повесть Камю называется «Посторонний»?
6. Приведите примеры интертекстуальности в романе Зюскинда «Парфюмер».

Темы рефератов и эссе

1. Изображение работы памяти в романе Пруста «В сторону Свана».
2. Лекция В.Набокова о «Превращении» Кафки – оценка интерпретации.
3. Западная критика об «Улиссе» Джойса (подборка материалов в журнале «Иностранная литература за 1989 г.»)
4. Уроки Джойса в романе У.Фолкнера «Шум и ярость».
5. Проблематика и поэтика романа Хемингуэя «По ком звонит колокол».
6. Философия экзистенциализма в «Постороннем» Камю.

Вопросы к экзамену

1. Авангардистские течения в европейских литературах первой половины XX века.
2. Французская литература первой половины XX века. Общая характеристика.
3. Художественное новаторство Марселя Пруста.
4. Французский экзистенциализм и его литературное измерение. А. Камю.
5. Немецкий экспрессионизм.
6. Немецкий роман первой половины XX века: эволюция жанра.
7. Театр Бертольта Брехта и эстетика зрелищных жанров 1910 – 1940 гг.
8. Австрийская поэзия и проза 1910 – 1920-х годов.
9. Проза Франца Кафки.
10. Британский модернизм 1910 – 1920-х годов. Т.С. Элиот. Дж. Джойс. В. Вулф.
11. Британская литература между мировыми войнами.

12. Американская литература первой половины XX века: общая характеристика.
13. Поэзия Константиноса Кавафиса.
14. Американская малая проза в XX веке. Ш. Андерсон. Э. Хемингуэй. Р. Карвер.
15. Постмодернизм: теория и художественная практика.
16. Группа 47. Социально-политическая и этическая проблематика в прозе Г. Белля.
17. Художественное своеобразие прозы Г. Грасса.
18. «Лолита» В. Набокова как постмодернистский текст.
19. Американская традиция «черной комедии». Творчество Дж. Барта.
20. Американская малая проза второй половины XX века. Р. Карвер.
21. Контркультура второй половины 20 века. Кен Кизи. Ч. Паланик.
22. Английская литература после 2 мировой войны. У. Голдинг. Э. Берджесс.
23. «Александрийский квартет» Л. Даррелла в контексте «колониальной» традиции.
24. Британский постмодернизм. Творчество Дж. Фаулза.
25. «Магический реализм». Проза Г.Г. Маркеса.
26. Французский «новый роман». Проза А. Роб-Грийе.
27. Постмодернистская проза М. Фриша.
28. Британская проза 1980-2000 гг. Гр. Свифт. Й. Бэнкс.
29. «Красное изобилие» Ф. Спаффорда: жанр доку-фикшн.
30. Немецкая литература конца 20 века. П. Зюскинд.
31. Магический реализм Г. Гарсиа Маркеса.
32. Постмодернистская проза. У. Эко.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1.1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
1	18	0	36	16	0	0	30	100
2	17	0	34	19	0	0	30	100
3	16	0	32	22	0	0	30	100
4	16	0	32	22	0	0	30	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

1 семестр

Лекции – от 0 до 18 баллов.

Оценивается посещаемость – от 0 до 1 балла.

Лабораторные занятия – не предусмотрены.

Практические занятия – от 0 до 36 баллов.

Оценивается степень активности на занятии – от 0 до 2 баллов.

Самостоятельная работа – 16 баллов.

Оцениваются ответы на блиц-вопросы и/ или рефераты.

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены.

Промежуточная аттестация (зачет) – от 0 до 30 баллов.

Основное требование – обязательное прочтение списка художественной литературы. Устный ответ по билету предполагает демонстрацию понимания художественного текста и его места в творчестве автора, знание историко-литературного контекста и основных эстетических критериев, необходимых для адекватного анализа произведения.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 2 семестр по дисциплине «Мировая литература и культура» составляет 100 баллов.

26–30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено»

20–25 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено»

15–19 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено»

0–14 баллов – ответ на «неудовлетворительно» / «зачтено»

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Мировая литература и культура» в оценку (зачет):

Менее 60 баллов	«незачет»
Более 60 баллов	«зачет»

2 семестр

Лекции – от 0 до 17 баллов.

Оценивается посещаемость – от 0 до 1 балла.

Лабораторные занятия – не предусмотрены.

Практические занятия – от 0 до 34 баллов.

Оценивается степень активности на занятии – от 0 до 2 баллов.

Самостоятельная работа – от 0 до 19 баллов.

Оцениваются ответы на блиц-вопросы и письменные задания.

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены.

Промежуточная аттестация (зачет) – от 0 до 30 баллов.

Основное требование – обязательное прочтение списка художественной литературы. Устный ответ по билету предполагает демонстрацию понимания художественного текста и его места в творчестве автора, знание историко-литературного контекста и основных эстетических критериев, необходимых для адекватного анализа произведения.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 2 семестр по дисциплине «Мировая литература и культура» составляет 100 баллов.

26–30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено»

20–25 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено»

15–19 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено»

0–14 баллов – ответ на «неудовлетворительно» / «зачтено»

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Мировая литература и культура» в оценку (зачет):

Менее 60 баллов	«незачет»
Более 60 баллов	«зачет»

3 семестр

Лекции – от 0 до 16 баллов.

Посещаемость, активное восприятие учебного материала и др. – от 0 до 1 балла.

Лабораторные занятия – не предусмотрены.

Практические занятия – от 0 до 32 баллов.

Активность на занятии, степень самостоятельной подготовки и др. – от 0 до 2 баллов.

Самостоятельная работа – от 0 до 22 баллов.

Оцениваются ответы на блиц-вопросы и письменные задания.

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены.

Промежуточная аттестация (зачет) – от 0 до 30 баллов.

Основное требование – обязательное прочтение списка художественной литературы. Устный ответ по билету предполагает демонстрацию понимания художественного текста и его места в творчестве автора, знание историко-литературного контекста и основных эстетических критериев, необходимых для адекватного анализа произведения.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 3 семестр по дисциплине «Мировая литература и культура» составляет 100 баллов.

26–30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено»

20–25 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено»

15–19 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено»

0–14 баллов – ответ на «неудовлетворительно» / «зачтено»

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Мировая литература и культура» в оценку (зачет):

Менее 60 баллов	«незачет»
Более 60 баллов	«зачет»

4 семестр

Лекции – от 0 до 16 баллов.

Оценивается посещаемость – от 0 до 1 балла.

Лабораторные занятия – не предусмотрены.

Практические занятия – от 0 до 32 баллов.

Оценивается степень активности на занятии – от 0 до 2 баллов.

Самостоятельная работа – от 0 до 22 баллов.

Оцениваются ответы на блиц-вопросы и / или рефераты (эссе).

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены.

Промежуточная аттестация (экзамен) от 0 до 30 баллов.

Основное требование – обязательное прочтение списка художественной литературы. Устный ответ по билету предполагает демонстрацию понимания художественного текста и его места в творчестве автора, знание историко-литературного контекста и основных эстетических критериев, необходимых для адекватного анализа произведения.

26–30 баллов – ответ на «отлично»

20–25 баллов – ответ на «хорошо»

15–19 баллов – ответ на «удовлетворительно»

0–14 баллов – ответ на «неудовлетворительно»

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 4 семестр по дисциплине «Мировая литература и культура» составляет 100 баллов.

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Мировая литература и культура» в оценку (экзамен):

Менее 60 баллов	«неудовлетворительно»
61–70 баллов	«удовлетворительно»
71–84	«хорошо»
85–100	«отлично»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Литература:

Раздел 1

1. Осьмухина О.Ю. От античности к XIX столетию. История зарубежной литературы [Электронный ресурс] М.: Флинта, 2016.
2. Тронский И.М. История античной литературы. М., 2010.
3. История всемирной литературы в 9 т. Т.1. М., 1972.
4. Античная литература /под ред. А.А.Тахо-Годи. М., 1986.
5. Грейвз Р. Мифы Древней Греции. М., 1992, 1999; а также <http://www.sno.pro1.ru/lib/graves/index.htm>
6. Кун Н.А. Мифы Древней Греции. М., 2000.
7. Боннар А. Греческая цивилизация: в 2-х т. М., 1992.
8. Лосев А.Ф. Античная литература. М., 2001.

Раздел 2

1. Стадников Г.В. Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, XVII века. М., 2009.
2. История Всемирной Литературы. М., «Наука», Т. 3, 1985. – Возрождение. Т. 4, Т. 5 – XVII в., XVIIIв..
3. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. В 2 т. М., 2001.
4. Пуришев Б.И. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения. Хрестоматия. В 2-х тт. М., 2004.
5. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
6. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В. Разумовской. М., 1999.
7. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л.В. Сидорченко. М., 2019.
8. История зарубежной литературы XVII века/Под ред. Н.Т. Пахсарьян. М., 2005, 2007.
9. История немецкой литературы. В 3 т. М., 1985. Т. 1

Раздел 3

1. Курдина Ж. В., Модина Г.И. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм [Электронный ресурс] : учебное пособие. М.: Флинта, 2016. ЭБС ЛАНЬ.
2. Зарубежная литература XX века. Практические занятия / Под ред. И.В. Кабановой. М., 2017. ЭБС Инфра-М
3. История западноевропейской литературы. XIX век. Франция. Италия. Испания. Бельгия. М.-СПб, 2003.
4. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. М.;СПб, 2004.
5. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., «Высшая школа», 1999.

Раздел 4

1. Зарубежная литература XX в.: учебник для академического бакалаврита. В 2 т. Под ред. В.М. Толмачева. М. Юрайт, 2014.
2. Зарубежная литература XX века. Учебник. М., 2000.
3. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. МГУ, 1987.
4. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.

Раздел 1. Литература и культура Античности и Средневековья

Художественные тексты

1. Гомер. Илиада. Одиссея.
2. Эсхил. Орестея.
3. Софокл. Царь Эдип.
4. Феокрит (Идиллии 1, 2, 5, 11, 15)
5. Катулл. Стихотворения.
6. Вергилий. Энеида.
7. Гораций. Эподы.
8. Овидий. Любовные элегии.
9. Апулей. Метаморфозы.
10. Песнь о Роланде
11. Роман о Тристане и Изольде (по изд-ю БВЛ)
12. Данте. Божественная комедия: Ад
13. Боккаччо. Декамерон
14. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль (Кн. 1–2)
15. Сервантес. Дон Кихот
16. Шекспир. Сонеты. Двенадцатая ночь. Ромео и Джульетта. Гамлет

Раздел 2. Литература XVII–XVIII веков

Художественные тексты

1. Корнель П. Сид.
2. Расин Ж. Федра.
3. Мольер Ж.-Б. Тартюф.
4. Буало Н. Поэтическое искусство.
5. Лафайет М.-М. Принцесса Клевская / Ларошфуко Ф. Максимы.
6. Донн Дж. Стихотворения / Мильтон Дж. Потерянный рай.
7. Опиц М. Стихотворения.
8. Дефо Д. Робинзон Крузо.
9. Свифт Дж. Путешествия Гулливера.
10. Стерн Л. Сентиментальное путешествие.
11. Вольтер. Кандид.
12. Дидро Д. Племянник Рамо.
13. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза / Исповедь.
14. Шиллер Ф. Разбойники.
15. Гете И.-В. Страдания юного Вертера. Фауст.

Раздел 3. Литература XIX века

Художественные тексты

1. Тик Л. Белокурый Экберт.
2. Гофман Э. Золотой горшок / Песочный человек (на выбор).
3. Байрон Дж. Корсар.
4. Шатобриан Ф.-Р. Рене.
5. Гюго В. Собор Парижской Богоматери.
6. По Э. Падение дома Ашероу.
7. Стендаль Ф. Красное и черное.
8. Мериме П. Матео Фальконе. Кармен.
9. Бальзак О. Отец Горио.

10. Флобер Г. Госпожа Бовари.
11. Диккенс Ч. Оливер Твист.
12. Твен М. Приключения Гекльберри Финна.
13. Золя Э. Жерминаль.
14. Мопассан Г. Пышка.
15. Ибсен Г. Кукольный дом.
16. Уайльд О. Портрет Дориана Грея.
17. Бодлер Ш. Цветы зла / Верлен П. Романсы без слов / Рембо А. Пьяный корабль. Гласные.

Раздел 4. Литература и культура XX века

Художественные тексты

1. Пруст М. По направлению к Свану.
2. Камю А. Посторонний.
3. Г. Гейм. Г. Тракль. Г. Бенн. Я. ван Годдис. Х. Арп. Г. фон Гофмансталь. Р. фон Шаукаль.
4. Г. Манн. Верноподданный / А. Деблин. Берлин Александерплатц / Э.-М. Ремарк. На Западном фронте без перемен.
5. Р.-М. Рильке. Новые стихотворения.
6. Ф. Кафка. Процесс / Замок / Г. Майринк. Голем.
7. Б. Брехт. Матушка Кураж и ее дети.
8. Т.С. Элиот. Бесплодная земля. Лирика.
9. Дж. Джойс. Портрет художника в юности / Улисс
10. Р. Олдингтон. Смерть героя / Э. Хемингуэй. Фиеста.
11. И. Во. Возвращение в Брайдсхед. Незабвенная.
12. Г. Стайн. Три жизни / Автобиография Элис. Б. Токлас.
13. У. Фолкнер. Шум и ярость / Г. Миллер. Тропик рака.
14. В. Набоков. Лолита.
15. Дж. Барт. Конец пути / Джозеф Хеллер. Уловка 22.
16. Р. Карвер. Малая проза.
17. У. Голдинг. Повелитель мух.
18. Л. Даррелл. Жюстин.
19. Гр. Свифт. Земля воды (Водоземье) / Дж. Фаулз. Башня из черного дерева / Женщина французского лейтенанта.
20. Э. Берджесс. Заводной апельсин / Йэн Бэнкс. Осиная фабрика / Ч. Паланик. Бойцовский клуб.
21. Ф. Спаффорд. Красное изобилие.
22. Ален Роб-Грийе. В лабиринте.
23. Гюнтер Грасс. Жестяной барабан / Г. Белль. Бильярд в половине десятого / Глазами клоуна.
24. П. Зюскинд. Парфюмер. Голубка.
25. М. Фриш. Ното Фабер.
26. Г. Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества / У. Эко. Имя розы

Б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Windows 8 Профессиональная 64-разрядная (операционная система; лицензия)
2. Пакет Microsoft Office профессиональный плюс 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Access; лицензия)
3. АBBY Lingvo x5 (электронный словарь, допускающий возможность создания пользовательских словарей и подключения других словарей; лицензия)

4. ABBY FineReader 11 Corporate Edition (программа распознавания текста; лицензия)

Кроме того, рекомендуются следующие электронные ресурсы:

- <https://books.google.ru/?hl=ru> – Виртуальная библиотека Google;
- <http://lib.ru/> – электронная библиотека для чтения художественных текстов;
- <http://library.sgu.ru/ebs.html> – учебная и научная литература по профилю университета на сайте ЗНБ СГУ; режим доступа: с компьютеров СГУ или с других компьютеров после регистрации через компьютер СГУ.
- <http://library.sgu.ru/index.php?page=resursi&p=rubase> – русскоязычные полнотекстовые ресурсы на сайте ЗНБ СГУ.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс и оргтехника для самостоятельной работы, интерактивная доска для презентаций PowerPoint в ходе лекций.

При освоении курса Мировая литература и культура используются ресурсы Зональной научной библиотеки СГУ, электронных библиотек.

Практическая подготовка проходит на базе кафедры русской и зарубежной литературы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Автор (ы)	к.ф.н., доцент Е. А. Разумовская (раздел 1) д.ф.н., профессор С. Ю. Павлова (разделы 2, 3) д.ф.н., профессор В. Ю. Михайлин (раздел 4)
-----------	--

Программа разработана и одобрена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы от «28» июня 2019 года, протокол № 9.

Программа разработана и одобрена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы от «29» июня 2023 года, протокол № 11.