

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Кафедра всеобщей истории

История и теория мировой культуры (XIX – XX века)

*Методические указания
к семинарским занятиям*

*Рекомендовано
Научно-методическим советом университета
для студентов специальности Музеология*

Ярославль 2005

УДК 930.85
ББК ТЗ(0)-7я73+Ч111я73
И 90

Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2005 года

Рецензент – кафедра всеобщей истории ЯрГУ

Составители: канд. ист. наук М.В. Кольцов,
канд. ист. наук О.Д. Куликова

И 90 **История и теория мировой культуры (XIX – XX века): метод. указания к семинарским занятиям / Сост. М.В. Кольцов, О.Д. Куликова ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2005. – 39 с.**

Цель данного издания – оказание помощи студентам при подготовке к семинарским занятиям, а также в усвоении ими основных теоретических проблем курса «История и теория мировой культуры».

Методические указания предназначены для студентов второго курса специальности 021000 Музеология (дисциплина "История и теория мировой культуры (XIX – XX века)") и содержат рекомендации по подготовке к семинарским занятиям по курсу «История и теория мировой культуры», перечень тем и вопросов, подлежащих самостоятельному изучению, списки источников и исследовательской литературы.

УДК 930.85
ББК ТЗ(0)-7я73+Ч111я73

© Ярославский государственный университет, 2005
© М.В. Кольцов, О.Д. Куликова, 2005

На семинарские занятия выносятся темы, связанные с историей литературы XIX и XX веков во Франции, Германии, Англии, США, Ирландии, Австрии, Италии, Испании и странах Латинской Америки.

Семинарские занятия составляют важную часть учебного процесса и призваны способствовать углубленному изучению наиболее значимых теоретических проблем курса и приобретению студентами навыков научно-исследовательской работы, дискуссий и публичных выступлений. Главным условием участия студентов в семинарском занятии является предварительная подготовка обозначенных в плане занятия вопросов по предлагаемым источникам и исследовательской литературе. В списках источников и литературы по каждой теме приведены те издания, которые имеются в библиотеках г. Ярославля, а также в историческом кабинете факультета. Но студенты вправе пользоваться не только приведенной в списках литературой, но и любой другой, подходящей к теме семинарского занятия. Сам семинар представляет собой обсуждение всей группой поставленного вопроса. Семинар может также проходить в форме заслушивания и обсуждения сообщений, заранее подготовленных студентами (если это было предварительно оговорено преподавателем). По результатам участия студентов в семинарских занятиях преподаватель решает вопрос о допуске студентов к экзамену по теоретическому курсу.

XIX век

Тема 1. Романтизм в немецкой литературе

Первое семинарское занятие посвящено особенностям развития романтизма в немецкой литературе в конце XVIII – первой половине XIX века. Отвечая на первый вопрос, необходимо учитывать условия и общеисторическую среду германских земель рубежа XVIII – XIX веков, а также то влияние, которое оказала на историческое и культурное развитие всей Европы Великая французская революция. Кроме того, стоит учитывать тот факт, что у немецкого

романтизма были серьезные предпосылки в литературе конца XVIII века: движение «бури и натиска», раннее творчество И.В. Гете, а также философское учение И.Г. Фихте.

Традиционно в немецком литературном романтизме выделяется три этапа: йенский, гейдельбергский и берлинский, причем название последнего носит условный характер. Особенности каждого из этапов и основным вехам жизни и творчества их представителей посвящены второй, третий и четвертый вопросы семинарского занятия.

Заключительный вопрос посвящен характеристике немецкой романтической драмы, которая как нельзя лучше демонстрирует один из основных эстетических принципов немецкого романтизма – так называемую романтическую иронию.

План

1. Общая характеристика немецкого литературного романтизма: причины возникновения, периодизация, особенности.

2. Эстетическая программы йенского романтизма: братья Ф. и А. Шлегели, Новалис.

3. Гейдельбергский этап и его основные представители: К. Brentano, Л. Арним, братья Я. и В. Гримм.

4. Творчество поздних немецких романтиков (берлинский этап): Э.Т.А. Гофман и Г. Гейне.

5. Особенности немецкой романтической драмы: Л. Тик, Ф. Гельдерлин, Г. фон Клейст.

Источники

Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. М.; Л., 1931.

Гейне Г. Стихотворения. Поэмы. М., 1984.

Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. Песочный человек. Крошка Цахес. Житейская мудрость кота Мурра. (Любое издание)

Зарубежная литература. XIX век. Романтизм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 1976. С. 7 – 120.

Клейст Г. Драмы. Новеллы. М., 1969.

Клейст Г. Пьесы. М., 1962.

Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.

Литературная теория немецкого романтизма: Документы / Под ред. Н.Я. Берковского. Л., 1934.

Эстетика немецких романтиков / Под ред. А.В. Михайлова. М., 1987.

Немецкая романтическая повесть. Т. 1. М.; Л., 1935.

Литература

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973.

Ботникова А.Б. Романтизм в Германии // История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского, С.В. Тураева. М., 1982.

Дейч А.И. Судьбы поэтов: Гельдерлин, Клейст, Гейне. М., 1987.

Дмитриев А.С. Проблемы йенского романтизма. М., 1975.

История эстетической мысли: В 6 т. Т. 3. М., 1986. С. 56 – 82.

История немецкой литературы. Т. 3. М., 1966.

История зарубежной литературы XIX века: В 2 т. / Под ред. Н.П. Михальской. Т. 1. М., 1991.

История зарубежной литературы. XIX век / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., 2000.

Карельский А. Драма немецкого романтизма. М., 1992.

Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. М., 1986. С. 7 – 43.

Тема 2. Романтизм в английской литературе

Одной из характерных особенностей английского романтизма является весьма раннее (уже с середины XVIII века) формирование в литературе и искусстве романтических тенденций, известных под общим названием предромантизм.

Первые два вопроса занятия посвящены обсуждению двух таких характерных течений в раннем английском романтизме, как «озерная школа» (лейкисты) и лондонские романтики.

Вальтер Скотт по праву считается создателем жанра исторического романа. Будучи шотландцем по происхождению, но писавшим на английском языке, В. Скотт в своем творчестве значительное внимание уделял истории и культуре своей родины. Особое внимание стоит обратить на сущность выдвинутой шотландским

романтиком теории исторического романа, утвердившей принцип историзма в литературе.

Джордж Гордон Байрон и Перси Биши Шелли – крупнейшие представители революционного (или либерального в западной терминологии) течения в английском и европейском романтизме. При знакомстве с жизнью и творчеством этих двух английских романтиков нельзя не прийти к выводу об удивительной схожести их судеб – это и особый демократизм во взглядах, и стремление к развитию новых литературных жанров, и новаторство в различных областях поэтики, и ранняя трагическая гибель.

План

1. Поэты «озерной школы»: У. Вордсворт, С. Кольридж и Р. Саути.
2. Характеристика творчества лондонских романтиков: Ли Гент, У. Хэзлит и Т. Мур.
3. Теория исторического романа В. Скотта.
4. Революционные романтики: Дж. Г. Байрон и П.Б. Шелли.

Источники

Байрон Дж. Г. Паломничество Чайлд Гарольда. Манфред. Каин. (Любое издание)

Зарубежная литература XIX век. Романтизм: Хрестоматия. М., 1976. С. 123 – 302.

Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.

Скотт В. Уэверли. Айвенго. Квентин Дорвард. (Любое издание)

Шелли П.Б. Королева Маб. Освобожденный Прометей. (Любое издание)

Литература

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

Дьяконова Н.Я. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. Л., 1970.

История английской литературы. Т. 2. М., 1953.

История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. М.; СПб., 2004.

История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского, С.В. Тураева. М., 1982.

История зарубежной литературы. XIX век / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., 2000.

История эстетической мысли: В 6 т. Т. 3. М., 1986. С. 56 – 82.

История зарубежной литературы XIX века: В 2 т. / Под ред. Н.П. Михальской. Т. 1. М., 1991.

Неупокоева И.Г. Революционно-романтическая поэма первой половины XIX века. М., 1971.

Писатели Англии о литературе XIX – XX веков: Пер. с англ. М., 1981.

Соловьева Н.А. У истоков английского романтизма. М., 1988.

Тема 3. Романтизм во французской литературе

При определении характерных особенностей и периодизации французского романтизма студентам необходимо учитывать хронологическую неравномерность развития во Франции различных литературных жанров, таких как романтические поэзия, проза и драма.

Рене де Шатобриан и Жермена де Сталь являются представителями раннего французского романтизма, характеризующегося как реакционный (в советской литературе) или аристократический (в западной традиции). Своими трактатами «Гений христианства», «О влиянии страстей на счастье людей и наций», «О литературе» и др. они заложили теоретические основы французского романтизма.

Третий вопрос семинарского занятия посвящен характеристике творчества основоположника французской романтической поэзии Альфонса де Ламартина, а также поэтов, прозаиков и драматургов Альфреда де Виньи и Альфреда де Мюссе.

Виктор Гюго – крупнейший представитель не только французского, но и европейского романтизма. По сути, в его многогранном творчестве, прошедшем несколько этапов, отражен весь французский романтизм. Кроме того, В. Гюго известен как серьезный теоретик романтической литературы, поэтому особое внимание стоит уделить его эстетическим представлениям и взглядам на историю и литературу.

Анализ развития французского романтизма был бы не полон без освещения особенностей творчества Жорж Санд, разрабатывавшей

оригинальные жанры психологического и социального романтического романа.

План

1. Особенности развития романтизма во французской литературе. Его периодизация.

2. Теория французского романтизма. Школа Р. де Шатобриана и Ж. де Сталь.

3. Характеристика творчества А. де Ламартина, А. де Виньи и А. де Мюссе.

4. Романтизм В. Гюго.

5. Жизнь и творчество Ж. Санд.

Источники

Виньи де А. Чаттертон. Лирика // Избранное. М., 1987.

Гюго В. Собор Парижской Богоматери. Отверженные. (Любое издание)

Зарубежная литература XIX век. Романтизм: Хрестоматия. М., 1976. С. 303 – 400.

Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.

Мюссе де А. Лорензаччо. Лирика // Избранные произведения. М., 1957.

Санд Ж. Индиана. Консуэлло. (Любое издание)

Французская литература XIX – XX веков: Хрестоматия / Под ред. Б.Г. Реизова. М., 1975.

Литература

Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. М., 1987.

История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского, С.В. Тураева. М., 1982.

История зарубежной литературы XIX века: В 2 т. / Под ред. Н.П. Михальской. Т. 1. М., 1991.

История зарубежной литературы. XIX век / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., 2000.

История эстетической мысли: В 6 т. Т. 3. М., 1986. С. 56 – 82.

История французской литературы. Т. 2. М., 1962.

Карельский А. Предисловие // Виньи А. Избранное. М., 1987.
Моруа А. Лелия, или Жизнь Жорж Санд (различные издания).
Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго (различные издания).

Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958.

Трапезникова Н.С. Романтизм Жорж Санд. Казань, 1976.

Трескунов М. Альфред де Мюссе // Мюссе А. Избранные произведения. М., 1952. С. 3 – 31.

Тема 4. Французская реалистическая литература XIX века

Данная тема семинарских занятий посвящена проблеме формирования и развития реалистического направления (критический реализм) во французской литературе XIX века. Отвечая на первый вопрос, студенты должны помнить, что во Франции, как и в некоторых других странах, реалистические тенденции в литературе стали появляться еще в период господства романтизма, а затем достаточно длительный период два этих направления сосуществовали друг с другом.

Одними из первых во французской литературе реалистические черты стали проявляться в творчестве поэта Пьера Жана Беранже и таком переходном от романтизма к реализму жанре, как «неистовый роман» Жюль Жюль Жане.

Третий вопрос занятия посвящен характеристике творчества классиков французской и мировой реалистической литературы: Фредерика Стендаля, Оноре де Бальзака, Гюстава Флобера и Проспера Мериме. При ответе на этот вопрос студенты должны не только проследить, как отражались в творчестве этих писателей общие эстетические принципы реализма (типизация, социально-временная детерминированность и т.д.), но и дать характеристику особенностям литературного метода каждого отдельного автора.

Эмиль Золя стал основоположником натурализма – направления во французской и европейской литературе, которое было тесно связано не только с реализмом, но и импрессионизмом. Необходимо уделить особое внимание теоретическим основам натурализма, его

эстетическим принципам, а также выдвинутой Золя теории экспериментального романа.

Заключительный вопрос занятия предполагает знакомство с основными вехами жизни и творчества братьев Эдмона и Жюль Гонкуров, стоявших у истоков натурализма и импрессионизма в литературе Франции.

План

1. Формирование реализма во французской литературе. «Неистовый роман» Ж. Жене.
2. Поэтическое творчество П.Ж. Беранже.
3. Характеристика творчества Ф. Стендаля, О. де Бальзака, Г. Флобера и П. Мериме.
4. Натуралистический метод Э. Золя.
5. Жизнь и творчество братьев Э. и Ж. Гонкуров.

Источники

Зарубежная литература. XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 1979. С. 119 – 230.

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX веков / Под ред. Г.К. Косикова. М., 1987.

Французская литература XIX – XX веков: Хрестоматия / Под ред. Б.Г. Реизова. М., 1975.

Жане Ж. Мертвый осел и гильотинированная женщина. Исповедь. (Любое издание)

Флобер Г. О литературе, искусстве и писательском труде. М., 1984.

Флобер Г. Госпожа Бовари. Воспитание чувств. (Любое издание)

Стендаль Ф. Красное и черное. Пармская обитель. (Любое издание)

Бальзак де О. Человеческая комедия (Предисловие).

Мериме П. Новеллы (сборник «Мозаика»). Арсена Гийо. М., 1963.

Гонкур Ж., Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни: В 2 т. М., 1964.

Золя Э. Ругон-Маккары. (Любое издание)

Литература

Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. М., 1987.

Великовский С. Поэты французских революций. М., 1963.

Виноградов А. Три цвета времени. М., 1956.

Данилин Ю.И. Беранже и его песни. М., 1973.

История французской литературы. Т. 2. М., 1962.

История зарубежной литературы XIX века: В 2 т. / Под ред. Н.П. Михальской. Т. 2. М., 1991.

История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского, С.В. Тураева. М., 1982.

История зарубежной литературы. XIX век / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., 2000.

История эстетической мысли: В 6 т. Т. 3. М., 1986. Гл. 3, 4.

Кучборская Е.П. Реализм Э. Золя. «Ругон-Маккары» и проблема реалистического искусства XIX века во Франции. М., 1973.

Моруа А. Литературные портреты // Моруа А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1992.

Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака // Моруа А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3, 4. М., 1992.

Пузиков А.И. Рыцари истины. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. М., 1981.

Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1977.

Реизов Б.Г. Стендаль. Художественное творчество. Л., 1978.

Рене А. Стендаль, или Бал-маскарад. М., 1985.

Фрестье Ж. Проспер Мериме. М., 1987.

Фрид Я. Стендаль. Очерк жизни и творчества. М., 1967.

Цвейг С. Три мастера. Бальзак. Диккенс. М., 1992.

Тема 5. Английская реалистическая литература XIX века

Важной особенностью развития реалистической литературы в Англии было формирование такого специфического направления, как литература чартизма – общественно-политического движения за выполнение на государственном уровне требований, содержащихся в знаменитой «Народной хартии».

Творчество Чарльза Диккенса и Уильяма Теккерея олицетворяют такие характерные для английского реализма середины XIX века особенности, как вера в воспитательную роль художественного творчества (продолжение традиции «романа воспитания») и ярко выраженная сатирическая направленность.

Английская литература XIX века дала миру сразу нескольких известных писательниц. Среди британских представительниц реализма в литературе стоит прежде остановиться на характеристике творчества Элизабет Гаскелл, а также сестер Шарлотты, Эмили и Анны Бронте.

Развитие реализма в английской литературе второй половины XIX века отличалось достаточным разнообразием течений и жанровых модификаций, которые представлены творчеством близкого к «искреннему реализму» Джорджа Элиота, представителя социально-психологической линии в реализме Джорджа Меридита и создателя жанра «романа-трагедии» Томаса Гарди.

План

1. Чартистская литература: Э. Джонс, Т. Гуд, Э. Баррет-Браунинг.
2. Жизнь и творчество Ч. Диккенса и У. Теккерея.
3. Женская литература: сестры Ш., Э. и А. Бронте, Э. Гаскелл.
4. Общая характеристика развития реализма в английской литературе во второй половине XIX века: Дж. Элиот, Дж. Меридит и Т. Гарди.

Источники

Зарубежная литература. XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 1979. С. 231 – 336.

Бронте Ш. Джен Эйр. (Любое издание)

Бронте Э. Грозовой перевал. (Любое издание)

Гарди Т. Тэсс из рода д'Эрбервиллей. Джуд Незаметный. (Любое издание)

Гаскелл Э. Мэри Бартон. (Любое издание)

Диккенс Ч. Оливер Твист. Николас Никльби (Предисловие к обоим романам)

Теккерей У. Ярмарка тщеславия. Книга снобов. (Любое издание)

Литература

Ивашева В.В. Век нынешний и век минувший. Английский роман XIX века в его современном звучании. М., 1990.

Ивашева В.В. Творчество Диккенса. М., 1954.

Ивашева В.В. Теккерей-сатирик. М., 1958.

История английской литературы. М., 1955. Т. 2, вып. 2.

История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. М.; СПб., 2004.

История зарубежной литературы XIX века: В 2 т. / Под ред. Н.П. Михальской. Т. 2. М., 1991.

История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского, С.В. Тураева. М., 1982.

История зарубежной литературы. XIX век / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., 2000.

Катарский И.М. Диккенс. М., 1960.

Сильман Т.И. Диккенс. М., 1970.

Форстер М. Записки викторианского джентльмена. М., 1985.

Эти загадочные англичанки. М., 1992.

Тема 6. Европейская реалистическая драма и сценическое искусство последней трети XIX – начала XX века

На рубеже XIX – XX веков европейское театральное искусство переживает период подъема, который был во многом связан с утверждением реалистического направления в драматургии. Его олицетворением стало появление «новой драмы», по-другому называемой «интеллектуальной драмой», или «драмой идей».

Подлинным создателем «новой драмы» был один из крупнейших драматургов второй половины XIX века Генрик Ибсен. Студентам необходимо проследить творческую эволюцию драматургии Ибсена от ранних романтических по характеру произведений до самых последних пьес, в которых уже видно влияние символизма. Особое внимание стоит уделить разработанной Ибсеном оригинальной системе художественных средств (ретроспективная композиция, открытый финал, символика и т. д.), ставшей эстетической основой «новой драмы».

Принципы «новой драмы», заложенные Ибсенем, нашли прямое продолжение в творчестве таких известных британских драматургов и писателей, как Джордж Бернард Шоу и Джон Голсуорси.

Третий вопрос предполагает характеристику реалистической и натуралистической французской драматургии рубежа XIX – XX веков с достаточно кратким анализом творчества ее основных представителей.

Реалистическая драматургия Германии данной эпохи представлена творчеством Герхарта Гауптмана, пьесы которого – один из лучших образцов немецкого натурализма.

Освоение «новой драмы» потребовало серьезных изменений в сценическом искусстве и, прежде всего, в режиссуре. Принципы новой режиссуры были заложены Мейнингенским театром, а продолжены движением «свободных театров» (А. Антуан и О. Брам). Кроме того, необходимо остановиться на характеристике сценического мастерства ведущих актеров Англии и Франции того времени.

План

1. Расцвет скандинавского театра. Реалистические драмы Г. Ибсена.
2. Развитие английской реалистической драмы: творчество Дж. Б. Шоу и Дж. Голсуорси.
3. Общая характеристика натуралистической и реалистической драматургии Франции: А. Доде, Ж. Ренар, О. Мирбо, А. Франс и др.
4. Немецкая реалистическая драма: Г. Гауптман.
5. Особенности развития европейского сценического искусства в последней трети XIX века. Ведущие актеры Англии и Франции: Г. Ирвинг, Э. Терри, Б.-К. Коклен и С. Бернар.

Источники

Гауптман Г. Ткачи // Гауптман Г. Пьесы: В 2 т. М., 1959.

Голсуорси Дж. Правосудие. Схватка // Голсуорси Дж. Драммы и комедии. М., 1956.

Ибсен Г. Столпы общества. Кукольный дом. Привидения. Враг народа. Дикая утка // Ибсен Г. Избранные произведения. М.; Л., 1963.

Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Шоу Б. Другой остров Джона Буля. Неприятные пьесы. Приятные пьесы // Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. М., 1978.

Литература

Адмони В.Г. Генрик Ибсен. Очерк творчества. Л., 1989.

Гражданская З.Т. Бернард Шоу. М., 1979.

Деннингхаус Ф. Театральное призвание Б. Шоу. М., 1978.

История западноевропейского театра. Т. 5, 6. М., 1970.

История зарубежного театра. Ч. 2. М., 1984.

История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.

Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX – XX веков. М., 1974.

Сильман Т.И. Герхарт Гауптман 1862 – 1946. Л.; М., 1958.

Храповицкая Г.Н. Ибсен и западноевропейская драма его времени. М., 1979.

Тема 7. Символическая поэзия и драма

Символизм – это направление в европейской литературе и искусстве последней трети XIX – начала XX века. В отличие от своих предшественников – романтизма и реализма – символизм был слабее выражен как направление с четким ядром и эстетической программой. Кроме того, наибольшее отражение символизм получил только во французской литературе, главным образом в поэзии.

Первый вопрос семинарского занятия предполагает обсуждение проблемы эстетических истоков символизма в поэзии Шарля Бодлера и Лотреамона.

Крупнейшими поэтами-символистами Франции считаются Поль Верлен и Артюр Рембо, в чьих произведениях нашли воплощение многие эстетические принципы символизма – направления, явившегося своеобразной реакцией на господство реализма и натурализма в европейской литературе.

Наиболее последовательным из крупных французских поэтов-символистов был Стефан Малларме – лидер символической школы 1880 – 1890-х годов. При обсуждении этого вопроса особое внимание стоит уделить теоретическим работам Малларме, сыгравшим важную роль в формировании эстетики символизма.

Эстетизм проявил себя как течение в искусстве и эстетической мысли последней трети XIX века, причем наиболее яркое выражение он получил в английской культуре. Главным теоретиком эстетического движения в Англии был Уолтер Пейтер, а лидером и крупнейшим представителем – Оскар Уайльд.

Заключительные вопросы занятия посвящены характеристике развития символизма в бельгийской литературе и предполагают характеристику творчества драматургов и поэтов Мориса Метерлинка и Эмиля Верхарна.

План

1. Зарождение символизма во Франции: Ш. Бодлер и Лотреамон.
2. Творчество французских поэтов-символистов П. Верлена и А. Рембо.
3. Теория символизма. С. Малларме и символическое движение во Франции в 1880 – 1890-е годы.
4. Теория эстетизма. О. Уайльд и «Эстетическое движение» в Англии.
5. Бельгийская символическая драма М. Метерлинка.
6. Творчество Э. Верхарна.

Источники

- Бодлер Ш. Поэзия. Цветы зла.
Верлен П. Лирика. М., 1969.
Верхарн Э. Стихи. М.; Л., 1961.
Верхарн Э. Стихотворения. Зори. М., 1972.
Малларме С. Собрание стихотворений. М., 1993.
Метерлинк М. Пьесы. М., 1962.
Поэзия французского символизма. М., 1993.
Рембо А. Стихи. М., 1982.
Рембо А. Стихотворения. М., 1960.
Уайльд О. Портрет Дориана Грея // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1993.
Уайльд О. Саломея // Уайльд О. Пьесы. М., 1960.

Литература

Андреев Л.Э. Верхарн // Верхарн Э. Стихотворения. Зори. М., 1972. С. 5 – 23.

Анисимов И.И. Верхарн // Анисимов И.И. Классическое наследство и современный прогресс. Т. 2. М., 1984. С. 389 – 397.

Балашов Н.И. Рембо и связь двух веков поэзии // Рембо А. Стихи. М., 1982.

Зингерман Б.И. Метерлинк // Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.

История всемирной литературы: В 9 т. Т. 7. М., 1991.

История западноевропейского театра. Т. 5. М., 1970.

История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.

История французской литературы. Т. 3. М., 1959.

История эстетической мысли. Т. 4. М., 1987. С. 203 – 212.

Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. М., 1993.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Фрид Я.В. Эмиль Верхарн. М., 1985.

Эткинд Е. Театр Мориса Метерлинка // Метерлинк М. Пьесы. М., 1968. С. 132 – 136.

XX век

Студенты-музеологи второго курса в четвертом семестре заканчивают изучение истории и теории культуры. Весь семестр посвящен культуре XX века, главной характерной чертой которой является тесная взаимосвязь всех сфер культурной жизни с философией, идеологией и политикой.

На лекционных занятиях по истории культуры студентам предстоит ознакомиться с такими темами, как особенности культурного развития в XX веке, глобальные проблемы современности, понятия «модернизм» и «постмодернизм» в литературе, особенности литературного процесса в мире в XX веке, понятия «массовая культура» и «контркультура», история развития контркультурных молодежных движений в западных странах, теория постиндустриального общества и т.д.

В качестве учебных пособий по курсу для подготовки к экзамену студентам рекомендуется использовать следующие издания:

Зарубежная литература. XX век: Учебник для педагогических вузов / Под общ. ред. Н.П. Михальской. М., 2003.

Ильин Н.П. Постмодернизм. От истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 2002.

Культурология / Под ред. проф. Г.В. Драч. Ростов н/Д., 2004.

Культурология. XX век. Словарь. М., 2000.

Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2 т. М., 1995.

Левикова С. Молодежная культура. М., 2002.

Массовая культура и массовое искусство: за и против. М., 2003.

Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2001.

Шаповалов В.Ф. Основы философии: от классики к современности. М., 1999.

Тема 1. Французская литература

Целью данного семинарского занятия является изучение многообразия и особенностей развития французской литературы XX века. Студентам предстоит ознакомиться с основными направлениями, существовавшими во французской литературе XX века, а также с главными вехами жизни и творчества их наиболее известных представителей. При этом следует учитывать влияние на литературный процесс таких политических событий, как мировые войны, «холодная война», борьба политических партий внутри Франции. Политизация, без сомнения, является важной чертой французской культурной жизни, и студенты в ходе семинара должны это показать.

При обсуждении второго вопроса темы необходимо осознавать и учитывать то воздействие, которое оказывали на развитие французской литературы последствия таких исторических событий, как Первая мировая война и революция в России, а также новые направления в философской и психологической мысли (прежде всего такие, как психоанализ З. Фрейда и учение А. Бергсона). При анализе творчества отдельных писателей студенты должны выделить основные этапы их жизни, особенности творческого метода и проанализировать главные произведения.

Особое внимание следует уделить особенностям творческого метода одного из отцов литературы модернизма Марселя Пруста, продолжателям французской традиции «романа-реки» Ромену Роллану и Роже Мартену дю Гару, основоположнику европейского социалистического реализма Анри Барбюсу, а также наследию такого выдающегося писателя-гуманиста XX века, как Антуан де Сент-Экзюпери. Крупнейшими французскими писателями XX века являлись также Андре Мальро и Франсуа Мориак. Особое внимание следует уделить анализу таких произведений, как «Семья Тибо» Р. Мартена дю Гара, «Жан Кристоф» Р. Роллана, «В поисках утраченного времени» М. Пруста, «Надежда» А. Мальро и «Тереза Дикейру» Ф. Мориака.

Сюрреализм – это одно из характерных явлений во французской модернистской литературе первой половины XX века. При подготовке этого вопроса студентам целесообразно ознакомиться с двумя программными манифестами сюрреализма (1924 и 1929 годов), автором которых был лидер этого литературно-художественного движения Андре Бретон. Из представителей сюрреализма наиболее яркими поэтами являлись Луи Арагон и Поль Элюар, поэтому студентам предлагается заострить внимание именно на их творчестве. При подготовке данного вопроса следует прежде всего ознакомиться с работой Л.Г. Андреева «Сюрреализм».

Экзистенциализм – это иррационалистическое направление в философской мысли XX века. Одной из главных особенностей французского экзистенциализма было стремление его наиболее ярких представителей (Альбер Камю и Жан-Поль Сартр) излагать свои философские идеи в художественной форме. Особое внимание следует заострить на таких постулатах экзистенциализма, как учение о трансцендировании, понятие о «пограничных ситуациях», представление о свободе и выборе. Рассмотрев взгляды Альбера Камю и Жан-Поля Сартра, студенты должны попытаться их сравнить и выяснить причины того личностного, философского и политического конфликта, который существовал между ними и который отразился в их произведениях. Для лучшего понимания взглядов этих писателей студентам рекомендуется ознакомиться с такими произведениями, как «Посторонний», «Бунтующий человек» и «Чума» Альбера Камю, а также эссе «Что такое литература?» и повестью «Слова» Жан-Поля Сартра.

Заключительный вопрос семинарского занятия посвящен изучению наиболее характерных явлений во французской литературе второй половины XX века. Некоторые из ее представителей продолжали следовать в своем творчестве традициям реализма (Эрве Базен). Другие же, наоборот, отказались от традиционных элементов и форм художественного произведения («новый роман» Натали Саррот и Ален Роб-Грийе). При рассмотрении вопроса о французской драматургии стоит остановиться на творчестве непосредственного предшественника драмы абсурда Жана Жене и близкого к экзистенциализму Жана Ануя.

Студентам предлагается список источников по данной теме. В него входят одни из самых известных произведений изучаемых нами писателей. Студентам рекомендуется ознакомиться с этими произведениями и составить собственное мнение о творчестве того или иного писателя.

Список литературы к данной теме семинарского занятия очень обширен. Студентам не обязательно знакомиться со всеми работами, указанными в списке, поскольку сведения о биографиях писателей в них могут повторяться. Некоторую недостающую информацию можно найти в статьях, указанных в списке. В ходе семинарского занятия студенты, ознакомившиеся с разными статьями, смогут дополнить друг друга.

План

1. Особенности развития французской литературы в XX веке.
2. Французская литература первой половины XX века: творчество Р. Роллана, А. Барбюса, М. Пруста, Р. Мартена дю Гара, А. де Сент-Экзюпери, А. Мальро, Ф. Мориака.
3. Сюрреализм во французской литературе: А. Бретон, Л. Арагон, П. Элюар.
4. Экзистенциализм во французской литературе: Ж.-П. Сартр и А. Камю.
5. Французская литература второй половины XX века: творчество Э. Базена, «новый роман» (антироман), драматургия Ж. Жене и Ж. Ануя.

Источники

- Ануй Ж. Антигона // Ануй Ж. Пьесы. М., 1999.
- Арагон Л. Базельские колокола. (Любое издание)
- Базен Э. Змея в кулаке. (Любое издание)
- Барбюс А. Огонь. (Любое издание)
- Жене Ж. Строгий надзор. Пьесы. М., 2000.
- Зарубежная литература XX века: 1917 – 1945: Хрестоматия / Под ред. Б. И. Пуришева, Н. П. Михальской. М., 1986.
- Зарубежная литература XX века: сюжеты и характеры: В 2 кн. М., 1997. Кн. 2.
- Камю А. Посторонний. Чума. Бунтующий человек. (Любое издание)
- Мальро А. Завоеватели. (Любое издание)
- Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. М., 1986.
- Пруст М. В поисках утраченного времени. (Любое издание)
- Роллан Р. Кола Брюньон (Любое издание)
- Саррот Н. Золотые плоды. М., 1969.
- Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX вв. М., 1987. С. 313 – 334.
- Сент-Экзюпери де А. Планета людей. Маленький принц. (Любое издание)
- Элюар П. Стихи. М., 1998.

Литература

Общая литература к семинару

- Андреев Л.Г. Французская литература 1917 – 1956 гг. М., 1959.
- Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. М., 1987.
- Балашова Н.В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
- Дудова Л.В. и др. Модернизм в зарубежной литературе. М., 1998.
- Зарубежная литература. 30-е гг. XX в. М., 1969.
- Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2003.
- Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.
- История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.
- История зарубежной литературы 1917 – 1945. М., 1990.

История зарубежной литературы 1945 – 1980. М., 1989.
История зарубежного театра. Ч. 3. 1917 – 1945. М., 1981.
История зарубежного театра. Ч. 4. 1945 – 1985. М., 1987.
История французской литературы. Т. 3. М., 1962.
Новоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950 – 1960-х гг. М., 1972.
Современный роман. М., 1990.
Современная зарубежная драма. М., 1962.
Французская литература 1945 – 1990. М., 1995.

Исследования и статьи по литературе первой половины XX века

Андреев Л.Г. Марсель Пруст. М., 1970.
Балашова Т.В. Автор, герой, рассказчик в цикле Пруста // Вопросы филологии. 1999. № 1. С. 73 – 82.
Голубев Л.П. Особенности жанра произведений Ромена Роллана о Востоке // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1991. № 3. С. 32 – 39.
Зонина Л. Память-мифотворец: о творчестве французского писателя А. Мальро // Иностранная литература. 1988. № 10. С. 193 – 200.
Кушкин Е.П. Андре Мальро. «Искушение Запада» // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1986. Вып. 2. С. 32 – 38.
Любищев А. Идеология де Сент-Экзюпери // Звезда. 1993. № 10. С. 162 – 180.
Мотылева Т. «Действовать – значит убеждать неубежденных»: 100-летие А. Барбюса во Франции // Иностранная литература. 1973. № 10. С. 196 – 203.
Наковник Т.Н. Роман Р. Мартена дю Гара «Становление» // Литература и эстетика: Сб. статей. Л., 1960. С. 301 – 321.
Наркирьер Ф. Франсуа Мориак. М., 1983.
Странности Антуана де Сент-Экзюпери // Смена. 2003. № 5. С. 212 – 220.
Тревожные вопросы Франсуа Мориака // Вопросы литературы. 1996. № 3. С. 206 – 218.

Исследования и статьи по сюрреализму

Андреев Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.

Гальцова Е.Д. Театральный эксперимент Арагона: заметки о пьесах французского писателя // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1992. № 1. С. 41 – 48.

Довгая Ю.В., Мамонтов С.П. Архетипы в поэзии Поля Элюара // Культурология. Дайджест. М., 1999. Вып. 4. С. 128 – 147.

Зонина Л. Роман-метафора: заметки о последних романах Л. Арагона // Вопросы литературы. 1984. № 6. С. 93 – 117.

Кривушина Е. Творчество Поля Элюара и национальные поэтические традиции Франции // Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX – XX вв. Иваново, 1982. С. 134 – 152.

Статьи по экзистенциализму

Богелис Т. Интеллектуальные драмы Сартра // Современная зарубежная драма. М., 1962. С. 132 – 218.

Богелис Т. Воспоминания о Сартре // Современная драматургия. 1989. № 6. С. 198 – 206.

Зенкин С. Человек в осаде: художественный мир Ж.-П. Сартра // Литературное обозрение. 1990. № 3. С. 33 – 39.

Зенкин С. Первый роман Альберта Камю // Иностранная литература. 1993. № 4. С. 243 – 250.

Кандалинцева Л. Е. и др. Проблема свободы и выбора во французском экзистенциализме // Философия и общество. 2001. № 2. С. 97 – 107.

Киссель М. А. Дороги свободы Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. 1994. № 11. С. 171 – 188.

Тодд О. Альберт Камю // Иностранная литература. 2000. № 4. С. 178 – 211.

Фокин С. Л. Камю и Сартр: начало трудного диалога // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1991. Вып. 4. С. 72 – 78.

Статьи по литературе второй половины XX века

Гаевский В. Голоса Жанны: о творчестве французского драматурга Ф. Ануйя // Театр. 1989. № 12. С. 171 – 179.

Зингерман Б. К проблеме характера в пьесах Ж. Ануйя // Театр. 1977. № 1. С. 132 – 147.

Зонина Л. Жан Ануй // Современная зарубежная драма. М., 1962. С. 219 – 272.

Зонина Л. «Новый роман»: вчера, сегодня // Вопросы литературы. 1974. № 11. С. 69 – 106.

Косиков Г. К. Проблема личности в романах Натали Саррот // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Филология. 1972. № 2. С. 32 – 44.

Строев А. Ф. Модель мира Алена Роб-Грийе // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1980. № 2. С. 73 – 76.

Тема 2. Литература Германии и Австрии

Несмотря на то что Германия и Австрия – это два самостоятельных государства, их писателей объединяет единая языковая и историко-культурная общность. Тем не менее у каждой из них – и немецкой и австрийской литературы XX века – есть своя специфика. Невозможно говорить о литературе Германии XX века без учета таких эпохальных исторических событий, имевших в основном трагические последствия для судьбы немецкого народа и его культуры, как участие и поражение в двух мировых войнах, установление нацистского режима, раскол страны на восточную и западную части и их воссоединение.

Второй вопрос семинарского занятия предполагает знакомство с главными вехами творческой биографии таких немецких писателей, как Генрих Манн и Лион Фейхтвангер, а также характеристику особенностей прозы мастера интеллектуально-философского романа Томаса Манна и представителя литературы «потерянного поколения» Эриха Марии Ремарка. Особое внимание необходимо уделить анализу таких произведений, как «Триумфальная арка», «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища» Э.М. Ремарка; а также «Волшебная гора», «Доктор Фаустус», «Будденброки», «Иосиф и его братья» Т. Манна.

Бертольд Брехт – выдающийся драматург и теоретик драмы, чье творчество оказало значительное влияние на европейскую и мировую театральную драматургию XX века. Студенты должны проанализировать основные задачи и принципы выдвинутой Брехтом идеи «эпического театра», который по замыслу драматурга должен был

прийти на смену театру традиционному. При изучении творчества писателя студентам рекомендуется ознакомиться с работой И.М. Фрадкина «Бертольд Брехт: путь и метод».

Специфика австрийской литературы, особенно первых десятилетий XX века, во многом объясняется тем, что она формировалась в условиях атмосферы многонациональной, но угасавшей Габсбургской империи. Именно с учетом этого обстоятельства студенты должны подходить к изучению вопроса о специфике австрийской литературы и о жизни и творчестве двух крупнейших австрийских писателей первой половины XX века Франца Кафки и Стефана Цвейга. Особенно важен анализ таких произведений, как «Процесс» и «Замок» Ф. Кафки. При подготовке вопроса о творчестве Франца Кафки необходимо учитывать, что сам писатель родился и долгое время прожил в Праге, поэтому в некоторых работах по истории литературы анализ его творчества дан в разделе «Чешская литература».

План

1. Особенности развития литературы в Германии и Австрии.
2. Немецкая литература XX века: Г. и Т. Манны, Л. Фейхтвангер, Э. М. Ремарк.
3. Драматургия Б. Брехта. Теория эпического театра.
4. Австрийская литература: творчество С. Цвейга и Ф. Кафки.

Источники

Брехт Б. Жизнь Галилея. Матушка Кураж и ее дети. Трехгрошевая опера // Брехт Б. Избранное. М., 1990.

Зарубежная литература XX века: 1917 – 1945: Хрестоматия / Под ред. Б.И. Пуришева, Н.П. Михальской. М., 1986.

Зарубежная литература XX века: сюжеты и характеры: В 2 кн. М., 1997.

Кафка Ф. Замок. Превращение. Процесс. (Любое издание)

Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV. Зрелые годы короля Генриха IV. (Любое издание)

Манн Т. Волшебная гора. Доктор Фаустус. (Любое издание)

Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986.

Ремарк Э.М. Три товарища. Триумфальная арка. (Любое издание)

Цвейг С. Новеллы. Нетерпение сердца. (Любое издание)

Литература

Общая литература к семинару

Гуляев Н.А. и др. История немецкой литературы. М., 1975.

Дудова Л.В. и др. Модернизм в зарубежной литературе. М., 1998.

Зарубежная литература. 30-е гг. XX в. М., 1969.

Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2003.

Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.

История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.

История зарубежной литературы 1917 – 1945. М., 1990.

История зарубежной литературы 1945 – 1980. М., 1989.

История немецкой литературы: В 3 т. М., 1975. Т. 3.

История немецкой литературы: В 5 т. М., 1976. Т. 5.

Павлова Н.С. Типология немецкого романа. 1900 – 1945. М., 1982.

Статьи и исследования по немецкой литературе

Девницкий И.И. Томас Манн – гуманист, противник фашизма // Новая и Новейшая история. 1986. № 6. С. 110 – 122.

Знаменская Г.Н. Генрих Манн. М., 1971.

Современная зарубежная драма. М., 1962.

Соколова Г.В. К проблеме характера в исторических романах Лиона Фейхтвангера // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1990. Вып. 4. С. 81 – 84.

Федоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. М., 1981.

Штернбург В. «Как будто все в последний раз»: отрывки из книги о жизни и творчестве Э.М. Ремарка // Иностранная литература. 2000. № 10. С. 199 – 256.

Статьи и исследования по творчеству Б. Брехта

Григорьев А. Он называл себя драмоделом [О Б. Брехте] // Эхо планеты. 1998. № 6. С. 41 – 43.

История зарубежного театра. Ч. 3. 1917 – 1945. М., 1981.

История зарубежного театра. Ч. 4. 1945 – 1985. М., 1986.

Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Бертольда Брехта. М., 1966.

Лапшин В.П. Пьесы-притчи Б. Брехта // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Филология. 1973. № 4. С. 35 – 45.

Фрадкин И.М. Бертольд Брехт: путь и метод. М., 1985.

Статьи и исследования по австрийской литературе

Адорно Т. Заметки о Кафке // Звезда. 1996. № 12. С. 120 – 139.

Беньямин В. Франц Кафка // Звезда. 2000. № 8. С. 121 – 136.

Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.

Затонский Д.В. Австрийская литература в XX веке. М., 1985.

Карельский А. Лекция о творчестве Франца Кафки // Иностранная литература. 1995. № 8. С. 241 – 248.

Кислинг В. Путь в Петрополис. [К биографии австрийского писателя С. Цвейга] // Иностранная литература. 1984. № 6. С. 166 – 173.

Манн Ю. Встреча в лабиринте: Ф. Кафка и Н. Гоголь // Вопросы литературы. 1999. № 2. С. 162 – 186.

Фараджиев К.В. Отчаяние и надежды Франца Кафки // Человек. 1998. № 6. С. 91 – 103.

Тема 3. Литература Великобритании и Ирландии

Как и в предыдущем семинарском занятии, главной причиной для объединения вопросов о развитии английской и ирландской литературы в одну тему послужила языковая и историческая общность двух стран, поскольку Ирландия долгое время входила в состав британской монархии и обрела независимость лишь в XX веке.

При обсуждении первого вопроса необходимо учитывать, что, хотя всех перечисленных писателей и относят к реалистическому направлению, для каждого из них была характерна собственная творческая и общественная позиция, что проявлялось как во взглядах на задачи литературы, так и в характере тематики их произведений.

В период после окончания Первой мировой войны в Великобритании заявляет о себе новое поколение писателей и поэтов, ставших классиками английской и мировой литературы модерниз-

ма. Ее представители – Вирджиния Вульф, Дэвид Герберт Лоуренс и Томас Стернз Элиот, чье поэтическое наследие может считаться принадлежащим в равной степени и английской, и американской культуре – выступили за необходимость поиска новых литературных средств отражения окружающей действительности и внутреннего мира человека. Для более четкого понимания эстетических принципов английского модернизма стоит обратиться к теоретическим работам Вирджинии Вульф, в частности, из сборника «Называть вещи своими именами...».

Обсуждение вопроса об ирландской литературе подразумевает необходимость дать характеристику творческому методу одного из отцов модернизма Джеймса Джойса и его самому известному произведению – роману «Улисс». Имеет смысл подробнее остановиться на анализе такого авторского приема, как «поток сознания», а также использованных Джойсом новых принципов художественной изобразительности. В качестве другого характерного примера развития ирландской литературы в XX веке можно привести творчество Шона О'Кейси, являвшегося приверженцем принципов реализма.

План

1. Реалистическое направление в английской литературе: Г. Уэллс, С. Моэм, Д. Б. Пристли, Г. Грин, Дж. Олдридж.

2. Английские писатели-модернисты: В. Вульф, Д.Г. Лоуренс, Т.С. Элиот.

3. Ирландская литература: творчество Дж. Джойса и Ш. О'Кейси.

Источники

Вульф В. Миссис Дэллоуэй // Вульф В. Избранное. М., 1989.

Грин Г. Тихий американец. (Любое издание)

Джойс Дж. Дублинцы. Улисс. (Любое издание)

Зарубежная литература XX века: 1917 – 1945: Хрестоматия / Под ред. Б.И. Пуришева, Н.П. Михальской. М., 1986.

Зарубежная литература XX века: сюжеты и характеры: В 2 кн. М., 1997. Кн. 1.

Лоуренс Д.Г. Радуга. (Любое издание)

Моэм С. Острые бритвы. Узорный покров. (Любое издание)

Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. М., 1986.

О'Кейси Ш. Повести. М., 1961.

Пристли Дж.Б. Затемнение в Грэтли. Повести. Рассказы. Пьесы. М., 1988.

Уэллс Г. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь. (Любое издание)

Элиот Т.С. Бесплодная земля. Избранные стихотворения и поэмы. М., 1971.

Литература

Общая литература к семинару:

Английская литература 1945 – 1980. М., 1987.

Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1985.

Дудова Л.В. и др. Модернизм в зарубежной литературе. М., 1998.

Жантиева Д.Г. Английский роман XX века. 1918 – 1939 гг. М., 1965.

Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2003.

Ивашева В.В. Литература Великобритании XX века. М., 1984.

История английской литературы. Т. 3. М., 1958.

История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.

История зарубежной литературы 1917 – 1945. М., 1990.

История зарубежной литературы 1945 – 1980. М., 1989.

История зарубежного театра. Ч. 3. 1917 – 1945. М., 1981.

История зарубежного театра. Ч. 4. 1945 – 1985. М., 1986.

Михальская Н.П. Пути развития английского романа 1920 – 1930-х гг. XX века. М., 1982.

Современная зарубежная драма. М., 1962.

Статьи по английской реалистической литературе

Динамов Г. Герберт Уэллс // Динамов Г. Зарубежная литература. М., 1960. С. 233 – 256.

Лодж Д. Разные жизни Грэма Грина // Иностранная литература. 2001. № 12. С. 190 – 216.

Шекспир Н. Грэм Грин // Иностранная литература. 1992. № 7. С. 242 – 245.

Статьи и исследования по модернизму в английской литературе

Анастасьев Н. Время-временечко-вечность. [О В. Вульф] // Литература. 2000. № 37. С. 14 – 15.

Бушманова Н.И. Английский модернизм: психологическая проза. Ярославль, 1993.

«Любовник леди Чаттерли» – роман и его творец [О Д.Г. Лоуренсе] // Иностранная литература. 1991. № 6. С. 233 – 256.

Паунд Э. Т.С. Элиот // Литературное обозрение. 1995. № 6. С. 80 – 83.

Статьи по ирландской литературе

Бабенко В.Г. О художественном своеобразии ирландской комедии // Вопросы зарубежной литературы и искусства. 1974. Сб. 3. С. 27 – 48.

Корнилова Е. Драматургия Шона О'Кейси // Современная зарубежная драма. М., 1962. С. 63 – 131.

Хоружий С.С. Человек и искусство в мире Джеймса Джойса // Вопросы философии. 1993. № 8. С. 46 – 57.

Чекалова С. Кое-что о У.У. Страницы жизни и творчества Дж. Джойса // Знамя. 1999. № 10. С. 202 – 213.

Тема 4. Литература США

Двадцатый век США встретили в ранге ведущей индустриальной державы мира. Однако на протяжении его интенсивно развивается не только американская экономика, но и литература, в которой нашли отражение практически все тенденции и направления мирового литературного процесса.

В рамках первого вопроса необходимо осветить развитие основных направлений в американской литературе XX века (критический реализм, литература «потерянного поколения», модернистские и постмодернистские течения, литература «битников» и т. д.).

Второй вопрос подразумевает знакомство студентов с творчеством крупнейших американских писателей первой половины XX века. Здесь стоит уделить внимание характерным особенностям литературного стиля и тематики произведений каждого из перечисленных писателей (например, принцип «айсберга» и антивоенная тематика в творчестве Эрнеста Хемингуэя и т. п.). Особое внимание сту-

денты должны уделить таким произведениям, как «По ком звонит колокол», «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера, «Гроздь гнева» Джона Стейнбека, «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Желание» и «Американская трагедия» Теодора Драйзера.

При рассмотрении третьего вопроса необходимо учитывать, что американская литература второй половины XX века развивалась в условиях формировавшейся молодежной контркультуры, важными элементами которой было антивоенное движение и протест против традиционной системы американских ценностей. Особую роль в этом процессе сыграло творчество Джерома Дэвида Сэлинджера и его наиболее известное произведение – роман «Над пропастью во ржи», который во многом предвосхитил и определил все дальнейшее развитие литературы социального и культурного протеста 1950 – 1970-х годов.

Заключительный вопрос семинарского занятия посвящен характеристике творчества классиков американской драматургии XX века – Юджина О’Нила, Теннесси Уильямса и Артура Миллера. Студенты должны оценить вклад каждого из них в американскую и мировую драматургию. Студентам необходимо тщательно проанализировать такие пьесы, как «Любовь под вязами», «Долгое путешествие в ночь», «Странная интерлюдия» Юджина О’Нила; «Трамвай "Желание"», «Кошка на раскаленной крыше», «Ночь игуаны» и «Татуированная роза» Теннесси Уильямса; «Смерть коммивояжера» и «Американский хронограф» Артура Миллера.

План

1. Основные направления американской литературы XX века.
2. Американская литература первой половины XX века. Творчество Ф.С. Фицджеральда, Т. Драйзера, Дж. Стейнбека, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера.
3. Американская литература второй половины XX века. Творчество Дж. Д. Сэлинджера, Т. Капоте, Дж. Апдайка.
4. Драматургия Ю. О’Нила, Т. Уильямса и А. Миллера.

Источники

Апдак Д. Кролик, беги. (Любое издание)

Драйзер Т. Американская трагедия. (Любое издание)

Зарубежная литература XX века: 1917– 1945: Хрестоматия / Под ред. Б.И. Пуришева, Н.П. Михальской. М., 1986.

Зарубежная литература XX века: сюжеты и характеры: В 2 кн. М., 1997. Кн. 1.

Капоте Т. Завтрак у Тиффани. (Любое издание)

Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1999.

О'Нил Ю. Пьесы: В 2 т. М., 1971.

Сэлинджер Дж. Над пропастью во ржи. (Любое издание)

Стейнбек Д. Гроздь гнева. О мышах и людях. (Любое издание)

Уильямс Т. Трамвай «Желание» // Уильямс Т. Пьесы. М., 1999.

Фитцджеральд С. Великий Гэтсби. (Любое издание)

Фолкнер У. Шум и ярость. Медведь. (Любое издание)

Хемингуэй Э. Прощай, оружие! Старик и море. (Любое издание)

Литература

Общая литература к семинару

Зарубежная литература. 30-е гг. XX в. М., 1969.

Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2003.

Засурский Я.Н. Американская литература XX века. М., 1984.

Зверев А.М. Американский роман 1920 – 1930-х гг. М., 1982.

Злобин Г.П. По ту сторону мечты: страницы американской литературы XX в. М., 1985.

История американской литературы. В 2 ч. М., 1971. Ч. 2.

История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.

История зарубежной литературы 1917 – 1945. М., 1990.

История зарубежной литературы 1945 – 1980. М., 1989.

Кузнецова В.С. Американская литература первой четверти XX столетия. Киев, 1987.

Литература США XX века. М., 1978.

Старцева А.И. От Уитмена до Хемингуэя. М., 1981.

Статьи по литературе первой половины XX века

Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. М., 1981.

Анастасьев Н. Уильям Фолкнер в воздухе и на суше // Вопросы литературы. 2001. № 3. С. 85 – 103.

Воскобойников В. Человек и войны: Эрнест Миллер Хемингуэй // Литературная учеба. 2001. Кн. 5. С. 149 – 156.

Иванько С.С. Теодор Драйзер – писатель, коммунист // Новая и Новейшая история. 1985. № 2. С. 127 – 143.

Лодж Д. О «Кошке под дождем» Хемингуэя // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2001. № 5. С. 102 – 121.

Писатель и массовая культура (статьи о У. Фолкнере) // Иностранная литература. 1990. № 7. С. 197 – 204.

Старцев А. Скотт Фитцджеральд и «очень богатые люди» // Иностранная литература. 1971. № 5. С. 225 – 233.

Статьи по литературе второй половины XX века

Анастасьев Н. Миры Джерома Сэлинджера // Молодая гвардия. 1965. № 2. С. 292 – 302.

Галинская И. Л. Тайнопись философской прозы Дж.Д. Сэлинджера // Культурология. Дайджест. 1999. № 2. С. 113 – 132.

Зверев Л. Джон Апдайк; четыре книги 1980-х годов // Диапазон. 1991. № 1. С. 98 – 102.

Рэмpton Д. «Другое мое я»: неожиданный наследник Уитмена. [О Дж. Апдаике] // Иностранная литература. 1996. № 10. С. 258 – 265.

Статьи и исследования по американской драматургии:

Аникст А. Юджин О'Нил // Театр. 1970. № 1. С. 127 – 135.

Буйда Ю. Эрнест Миллер Хемингуэй – самый советский американский писатель // Новое время. 1999. № 17/18. С. 56 – 59.

Денисов В.П. Эволюция жанра в драматургии Артура Миллера // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1999. № 2. С. 62 – 71.

История зарубежного театра. Ч. 3. 1917 – 1945. М., 1981.

История зарубежного театра. Ч. 4. 1945 – 1985. М., 1986.

Кутеева Н.Э. О'Нил и Ницше: концепция личности в пьесе «Лазарь смеялся» // Философская мысль. 2001. № 1. С. 90 – 101.

Ромм А. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.

Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.

Современная зарубежная драма. М., 1962.

Сохряков Ю.Э. Цикл «морских» пьес Юджина О'Нила // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Филология. 1971. № 2. С. 25 – 34.

Туровская М. В сторону Теннесси Уильямса // Театр. 1984. № 4. С. 138 – 156.

Эйшикина Н. Артур Миллер // Современная зарубежная драма. М., 1962. С. 13 – 62.

Тема 5. Итальянская литература

Данное семинарское занятие посвящено анализу развития итальянской литературы XX века и творчеству ее наиболее выдающихся представителей.

При ответе на первый вопрос требуется дать характеристику таким направлениям в литературе Италии XX века, как футуризм, герметизм, творчество Габриэле Д'Аннунцио, а также литература итальянского Сопротивления и неореализма.

Второй вопрос подразумевает более подробное знакомство с жизнью и творчеством классика итальянской литературы XX века Альберто Моравиа.

В ходе обсуждения заключительного вопроса необходимо охарактеризовать особенности драматургии создателя интеллектуального философско-психологического театра Луиджи Пиранделло и представителя послевоенного итальянского неореализма Эдуардо де Филиппо.

План

1. Особенности развития итальянской литературы в XX веке.
2. Творчество А. Моравиа.
3. Драматургия Л. Пиранделло и Э. де Филиппо.

Источники

Зарубежная литература XX века: 1917 – 1945: Хрестоматия / Под ред. Б.И. Пуришева, Н.П. Михальской. М., 1986.

Зарубежная литература XX века: сюжеты и характеры: В 2 кн. М., 1997. Кн. 2.

Моравиа А. Равнодушные. Презрение. (Любое издание).

Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.

Филлипо де Э. Театр (пьесы). М., 1983.

Литература

Букалов А. Сто жизней Альберто Моравиа // Новое время. 1990. № 41. С. 48.

Бушуева С.К. О драматургии Л. Пиранделло // Театр. 1976. № 7. С. 131 – 141.

Бушуева С. К. Полвека итальянского театра 1880 – 1930. Л., 1978.

Зарубежная литература. 30-е гг. XX в. М., 1969.

Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.

История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.

История зарубежной литературы 1917 – 1945. М., 1990.

История зарубежной литературы 1945 – 1980. М., 1989.

История зарубежного театра. Ч. 3. 1917 – 1945. М., 1981.

История зарубежного театра. Ч. 4. 1945 – 1985. М., 1987.

История итальянской литературы XIX – XX вв. М., 1990.

Молодцова М.И. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.

Современная зарубежная драма. М., 1962.

Современная литература за рубежом. М., 1962.

Хлодовский Р. Альберто Моравиа // Иностранная литература. 1958. № 1. С. 198 – 210.

Тема 6. Литература Испании и Латинской Америки

После продолжительного периода испанская литература в XX веке вновь переживает свой расцвет. При ответе на первый вопрос студенты должны проследить то влияние, которое оказывали на развитие испанской литературы XX века ключевые события внутриполитической истории страны. Речь идет прежде всего о последствиях испано-американской войны 1898 года, вызвавшей к жизни такое направление, как «поколение 98 года» (Мигель де Унамуно, Пио Бароха, Антонио Мачадо и др.), гражданской войне и установлении диктатуры Ф. Франко. Особое место в истории испанской литературы XX века занимает Федерико Гарсия Лорка – выдающийся поэт, драматург и режиссер. При знакомстве с поэтическим наследием Федерико Гарсия Лорки особое внимание следует уделить проблеме влияния на его творчество испанских (прежде всего андалузских) фольклорных традиций.

Широчайшую известность и популярность в XX веке завоевала литература Латинской Америки, подарившая миру такой феномен, как «новый латиноамериканский роман». Отвечая на вопрос об особенностях литературы стран Латинской Америки, студенты должны ясно осознавать специфику истории и культуры данного региона. Это в свою очередь сделает более доступным понимание причин, которые побуждали латиноамериканских писателей соединять в своих произведениях литературу и фольклор, испытывать особый интерес к эпосу, мифотворчеству и поиску новых творческих методов.

Заключительный вопрос семинарского занятия предполагает подготовку студентами сообщений (не более чем на 10 – 12 минут каждое), которые оформляются в письменном виде и представляются затем преподавателю. В ходе доклада необходимо изложить основные вехи биографии писателя, а затем, учитывая общую специфику латиноамериканской литературы, охарактеризовать особенности творчества ее данного конкретного представителя.

План

1. Особенности развития испанской литературы в XX веке. Творчество Ф. Гарсия Лорки.

2. Особенности развития литературы в Латинской Америке.

3. Творчество М.А. Астуриаса, Х.Л. Борхеса, Х. Кортасара, А. Карпентьера, Г. Гарсия Маркеса, П. Неруды и Ж. Амаду.

Источники

Амаду Ж. Донна Флор и два ее мужа. Капитаны песка. (Любое издание)

Астуриас М.А. Сеньор Президент. (Любое издание)

Борхес Х. Л. Рассказы. (Любое издание)

Гарсия Лорка Ф. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986.

Гарсия Лорка в воспоминаниях современников. М., 1997.

Гарсия Маркес Г. Полковнику никто не пишет. Сто лет одиночества. (Любое издание)

Зарубежная литература XX века: 1917 – 1945: Хрестоматия / Под ред. Б.И. Пуришева, Н.П. Михальской. М., 1986.

Зарубежная литература XX века: сюжеты и характеры: В 2 кн. М., 1997.

Карпентьер А. Век Просвещения. (Любое издание)

Кортасар Х. Выйгрыши. (Любое издание)

Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. М., 1986.

Литература

Общая литература к семинару

Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2003.

Зингерман Б. И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.

История зарубежной литературы 1871 – 1917. М., 1989.

История зарубежной литературы 1917 – 1945. М., 1990.

История зарубежной литературы 1945 – 1980. М., 1989.

Статьи и исследования по испанской литературе

Гирин Ю. «Сто лет одиночества» 35 лет спустя // Вопросы литературы. 2004. № 1. С. 213 – 241.

Матерновская Е.А. Андалусия, Нью-Йорк и Куба: образы мира в творчестве Ф. Гарсия Лорки // Латинская Америка. 2004. № 4. С. 62 – 69.

Плавский З.И. Испанская литература XIX – XX веков. М., 1982.

Тертерян И.А. Испытание историей. Очерки испанской литературы XX века. М., 1973.

Статьи и исследования по латиноамериканской литературе

Земсков В.Б. В исторической перспективе: о современном латиноамериканском романе // Вопросы литературы. 1979. № 4. С. 48 – 85.

Земсков В.Б. Латиноамериканская литература как модель культуры // Латинская Америка. 1991. № 7. С. 86 – 95.

Кутейщиков В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.

Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки XX века. М., 1983.

Попова М.Л. Архетипическая структура в романе «Сто лет одиночества» Г. Гарсия Маркеса // Латинская Америка. 2004. № 1. С. 56 – 66.

Портрет в зеркалах: Хосе Луис Борхес // Иностранная литература. 1995. № 1. С. 205 – 230.

Проблемы латиноамериканского романа (статьи) // Вопросы литературы. 1984. № 7. С. 74 – 108.

Светланова О.А. «Игра в классики» Хулио Кортасара как роман сервантесовского типа // Латинская Америка. 1996. № 5. С. 89 – 93.

Силюнас В.Ю. Ф. Гарсия Лорка. Драма поэта. М., 1989.

Современный роман. М., 1990.

Столбов В. Пути и жизнь: о творчестве популярных латиноамериканских писателей. М., 1985.

Художественное разнообразие литературы Латинской Америки. М., 1976.

Учебное издание

**История и теория
мировой культуры
(XIX – XX века)**

Составители: Кольцов Михаил Вячеславович
Куликова Ольга Дмитриевна

Редактор, корректор В.Н. Чулкова
Компьютерная верстка И.Н. Иванова

Подписано в печать 29.07.2005 г. Формат 60х84/16.
Бумага тип. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,51.
Тираж 50 экз. Заказ

Оригинал-макет подготовлен
в редакционно-издательском отделе ЯрГУ.

Отпечатано на ризографе.

Ярославский государственный университет.
150000 Ярославль, ул. Советская, 14.

**История и теория
мировой культуры
(XIX – XX века)**
