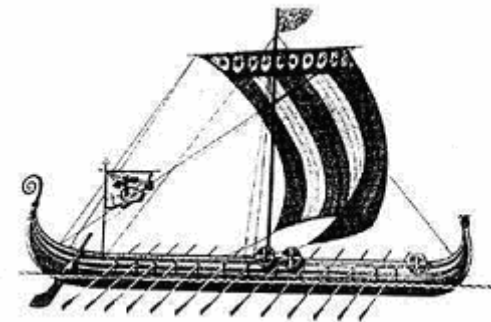

**Методические указания
по курсу «Теория и история
литературы»
«Часть 1. Зарубежная литература»**

для студентов 2 курса
специальности «Культурология»

ИВАНОВО
2006

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»

Методические указания по курсу
«Теория и история литературы»
«Часть 1.Зарубежная литература»

для студентов 2 курса
специальности «Культурология»

Составитель О.Н. Масленникова

Иваново 2006

Составитель О. Н. Масленникова

«Литература – это память
духа о себе самом».
Г.Шпет.

Методические указания по курсу «Теория и история литературы» для студентов 2 курса специальности «Культурология». Ч. 1. Зарубежная литература / Сост. О.Н. Масленникова; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2005. 32 с.

Методические указания содержат обоснование целей и задач курса, тематику лекций, планы практических занятий, списки рекомендуемой научной, критической, справочной и художественной литературы, терминологический минимум, общие рекомендации.

Цель указаний – предоставить студентам материал по курсу, не имеющему пока достаточно полного методического оснащения (в силу новизны курса), и сориентировать их в противоречивом и обширном наследии зарубежной словесности.

Предназначены для студентов 2 курса специальности «Культурология».

Р е ц е н з е н т

Доктор филологических наук Анцыферова О.Ю.

От автора

Курс «История зарубежной литературы» представляет собой 1 часть единого курса «История и теория литературы» (Часть 2 «История русской литературы») и предлагается для студентов 2 курса специальности «Культурология» гуманитарного факультета ИГХТУ. Данный курс призван активизировать и расширить некоторые представления о зарубежной литературе, охарактеризовать наиболее влиятельные тенденции современного литературного процесса.

Специфика предлагаемого курса состоит не только в том, что студенту предлагается на осмысление глобальное историко-культурное время - начиная с литератур Древнего Востока и заканчивая многоголосицей мировой литературы начала XXI века. Состоит она и в том, что несмотря на многие устоявшиеся взгляды и теории, хотелось бы сформировать у студентов широкий культурологический подход в понимании искусства слова, стремление постигать разнообразие литературного (и не только) мира, умение видеть в тексте, в предлагаемых точках зрения, концепциях и т.д. «незавершимую целостность бытия» (М. Бахтин), а значит, и безграничность оценок, позиций, творческого поиска, самоопределения и самовыражения. Тем более, что в филологической и шире - культурной - ситуации рубежа тысячелетий наблюдается такое обилие подходов и стратегий.

Не в меньшей мере хотелось бы обратить внимание студенческой аудитории на принципиальную незавершенность литературного процесса. Поэтому традиционный системный подход сочетается с

активизацией проблемного подхода: тенденции, особенности, интерпретации, новаторство и традиции, язык современных текстов.

Но вместе с тем самостоятельные суждения должны базироваться на знании авторитетных концепций, признанных теорий и взглядов отечественных и зарубежных литературоведческих школ, поскольку только оценочный вариант («нравится» /«не нравится») не может служить подспорьем аргументированному ответу или точке зрения. (Хотя субъективно отметим, что и подобное имеет право быть, но скорее с позиции культурно-бытовой, нежели профессиональной, а хотелось бы сформировать и некоторые подходы именно к профессиональному взгляду на литературу и текст). Поэтому хочется надеяться, что в процессе освоения программы студент сможет задействовать арсенал уже полученных в ходе изучений других предметов знаний, особенно таких, как: «Религиоведение», «Введение в культурологию», «История и теория искусств» и др.

На данный момент автор-составитель не может рекомендовать какой-либо базовый учебник по указанному курсу или иную концептуальную разработку с подобным охватом материала. Хотя литературная история 2 тысячелетия наиболее емко изложена в учебном пособии: Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003. Кроме лекций, материалов к практическим занятиям студентам предлагаются списки научной, критической литературы, словарно-справочные, энциклопедические пособия, краткий словарь терминов (отметим, что в настоящее время представляется оправданным и актуальным обращение и по адресам литературных сайтов в Интернете).

Предложенная программа является одной из возможных точек зрения на проблему курса и не означает ее неоспоримость и абсолютную истинность.

Верификации подлежит лишь фактографическая часть изучаемого материала, тогда как интерпретационное поле остается свободным.

По учебному плану для специальности «Культурология» Ивановского государственного химико-технологического университета изучение дисциплины «История и теория литературы» («Зарубежная литература») предполагается в следующих объемах:

18 часов лекционных, 18 часов - семинарских в 3 семестре второго года обучения. Формой отчетности являются: работа в семестре с учетом рейтингового контроля, итоговая письменная контрольная работа по проблемам курса, коллоквиум, тестирование и зачет в зимнюю сессию.

Семинарские занятия в силу небольшого количества часов, отведенных на изучение дисциплины, предполагают постановку проблем и дискуссионный материал, как правило, не дублирующий лекционный курс. Семинарские занятия носят творческий характер и кроме предложенных на рассмотрение вопросов не исключают индивидуальное их «прочтение» и постановку иных.

Введение

Цель изучения дисциплины

Ознакомление студентов с историей зарубежной литературы, начиная с древнейших памятников Востока, ее традициями, категориями поэтики, с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, а также представление об основных литературных направлениях и школах, формирование базового теоретического аппарата,

связанного с практикой литературоведческого анализа, осмысление и самостоятельный анализ художественных произведений и критической литературы о них.

Задачи курса

Сформировать у студентов представление об особенностях развития и тенденциях зарубежной литературы на основе конкретного анализа соответствующих литературных текстов, понимание роли и значения литературы в системе национальной культуры.; дать представление о наиболее общих закономерностях литературного процесса; обучить «опорным словам» филологической науки; сформировать навыки осознанно-аналитического и профессионального прочтения художественного текста.

Требования к знаниям и умениям по дисциплине

В ходе изучения материала курса студент должен:

- уметь фиксировать проблемные моменты в изучении тех или иных литературных традиций;
- высказывать свою точку зрения и убедительно ее обосновывать, опираясь на знание литературных и окололитературных источников;
- грамотно использовать базовый терминологический аппарат литературоведческого характера;
- подойти к пониманию текстовых и затекстовых смыслов произведения, то есть

умение включать литературный текст в культурную парадигму того или иного времени;

- сформировать представление о широком культурологическом значении литературы и литературного творчества в целом.

Содержание дисциплины

Настоящий раздел представляет тематику лекций, практических занятий, списки научной и художественной литературы, а также ряд методических указаний по работе над курсом.

Т е м а т и к а л е к ц и й

I. Введение. Литература как вид искусства.

Словесность как всеобщее искусство (Гегель, «Эстетика»). Образ и знак. Условность и жизнеподобие. Художественный вымысел. Вещественность образов в литературе. Судьба литературы в XX столетии.

II. Памятники литературы Древнего Востока.

Религиозная составляющая и синкретизм первых литературных источников. Памятники литературы Ирана. «Авеста». Древнеперсидская летопись. Древнеиндийская поэзия и жанр гимна. Эпические сказания и поучения в индийской литературе («Махабхарата», «Рамаяна», «Упанишады»). Поэзия и философская проза Древнего Китая. Общие черты в литературных памятниках Древнего Востока.

III. Античная литература.

Понятие «античная литература». Значение литературы античности в формировании жанровой системы и теории стиля. Периодизация.

Древнегреческая литература. Архаический период. Синкретизм первобытной поэзии. Критомикенская культура и истоки греческого эпоса. Гомеровский эпос. «Илиада» и «Одиссея». Вопросы авторства, особенности сюжета, фольклорные мотивы.

Аттический (классический) период греческой литературы. Элегия, ямб, мелика как основные жанры греческой поэзии. Лирика Архилоха, Алкея, Сапфо.

Греческая драма. Аристотель о драме. Психологизм и развитие характера в греческой трагедии. Драматурги древности: Эсхил, Софокл, Еврипид. Аристофан и греческая комедия.

Эллинистический период греческой литературы. Драматургия эллинистического периода. Комедии Менандра: роль интриги и концепция сценического характера. «Повествование о лицах»: к вопросу о греческом романе. Лонг, «Дафнис и Хлоя».

Римская литература. Осмысление греческого наследия, зрелость и реализм как основные черты литературы Древнего Рима.

Римская литература и творчество Плавта, Катулла, Вергилия. Ораторское искусство Цицерона.

Сатирическое и юмористическое начало в творчестве Горация, Ювенала. «Метаморфозы» Овидия и «Метаморфозы» Апулея.

IV. Литература Средневековья и эпохи Возрождения.

Литература Средних веков. Условность термина «темные века». У истоков формирования национальной

литературной традиции. Героический эпос Средневековья: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах».

Куртуазная лирика и поэзия трубадуров: сюжеты, образы, система жанров. Особенности средневекового романа. Городская литература Средневековья и поэзия вагантов.

Предвозрождение. Творчество Данте Алигьери.

Возрождение. Гуманистический пафос эпохи и его отражение в литературе Возрождения. Сонеты Ф. Петрарки, новеллистика Д. Боккаччо, романистика Ф. Рабле, драматургия В. Шекспира.

V. Зарубежная литература Нового времени

Научные открытия и философский дух времени. Просветительские тенденции. Эстетические принципы классицизма как доминирующего литературного направления XVII века: роль античной классики, рационализм как основа мышления, абстрагирование характеров, противопоставление быта бытию, дидактизм. «Поэтическое искусство» Н. Буало.

Трагедия - ведущий жанр французского классицизма: герои, проблематика, основной конфликт. Драматургия П. Корнеля, Ж. Расина. Комедия французского классицизма. Создание Мольером «высокой комедии» классицизма. Моралистическая литература и жанр афоризма. Ренессансный реализм, классицизм и барокко в Испании и Англии XVII века.

Европейская литература XVIII века. Кризис рационалистического мышления и литература сентиментализма. Основные тенденции литературного развития. Национальная специфика литератур Англии (А. Поуп, Д. Дефо, Д. Свифт, Г. Филдинг), Франции (Вольтер, Дидро, Руссо). Немецкое просвещение (Лессинг).

VI. XIX век в истории европейской литературы

Предромантизм и романтическая литература XIX века. Художественные принципы предромантизма как предтеча эстетики романтизма. Литература «Бури и натиска». Творческие искания Ф. Шиллера, И.-В. Гете. Философская основа романтизма. Идея двоемирия, гротеск, фантастика и «исключительный герой в исключительных обстоятельствах» в художественной практике немецких (Новалис, Гофман, Гейне) и английских (Байрон) романтиков.

Реализм в европейской литературе XIX века. Взаимодействие и противостояние романтической и реалистической эстетики. Художественные принципы и основы реализма. Психологизм Стендаля. Элементы мистификации в реалистическом романе Стендаля «Красное и черное». Характеры и судьбы в «Человеческой комедии» Бальзака. Система «переходящих» (возвращающихся) персонажей. Новеллистика П. Мериме. Черты классицизма, романтизма, традиции английского романа XVIII века в реалистическом творчестве Ч. Диккенса. Реалистическая сатира XIX века. У. М. Теккерея, «Ярмарка тщеславия».

VII. Литература рубежа XIX - XX веков

Литературные тенденции второй половины XIX века. Теория «Искусства для искусства». Т. Готье, Ш. Бодлер. Школа «парнасцев». Усиление взаимодействия крупнейших литератур: Европы, США, Востока, России, формирование мировой литературы. Натурализм и реализм в литературе рубежа веков. Поэзия декаданса. Символистская эстетика и творчество П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо, М. Меттерлинка. Эстетизм О. Уайльда.

VIII. Литература XX века

Основные черты литературы XX века: неомифологизм, игра вымысла и реальности, текст в тексте, уничтожение фабулы, приоритет стиля, обновление языка.

Экзистенциализм: философия и литературная практика. Ж.П. Сартр, А. Камю. Феномен философской прозы. Свобода выбора в мире абсурда.

Интеллектуально-философская проза XX века (Т. Манн, Ф. Кафка, Г. Гессе). Субъективность повествования, ассоциативность, и фрагментарность как основные черты литературы «потока сознания». (М. Пруст, Дж. Джойс).

Постмодернизм и его теоретики (У. Эко). Постмодернизм как феномен современной литературы и культуры конца XX века. Цитатность, интертекстуальность, «исчезновение» автора, монтаж как принцип композиции, поиски виртуальной реальности как основные черты постмодернизма. Изменение отношения «автор – читатель – произведение» по сравнению с предшествующим периодом развития литературы. «Приключения письма» (Р. Барт). П. Зюскинд, Д. Фаулз.

Японская литература как явление XX века: Ю. Мисима, Я. Кавабата, Кобо Абэ, Х. Мураками.

Практические занятия (18 часов)

1. Возникновение и развитие древнегреческой трагедии. Царь Эдип Софокла как трагический герой. 2 часа.
2. Исторические особенности культуры раннего Возрождения. Жанрово-стилевые особенности новеллистики Боккаччо. 2 часа.

3. Моралистическая литература и жанр афоризма. «Характеры, или Нравы нынешнего века» Лабрюйера и «Максимы» Ларошфуко.
4. «Кто ищет, вынужден блуждать». Философская проблематика и вечные вопросы в трагедии Гете «Фауст». 2 часа.
5. Поэзия французского символизма. Теория, практика, эстетика. 2 часа.
6. «Нигде ничто не ждет человека». Тема эмиграции в творчестве Э.М.Ремарка. «Триумфальная арка». 2 часа.
7. Феномен латино-американской литературы XX века. 2 часа.
8. Литература постмодернизма: идеи, форма, образы, сюжеты. 4 часа.

Семинар № 1.
Древнегреческая трагедия.
Софокл. «Царь Эдип».

Вопросы для рассмотрения.

1. Возникновение и развитие античной греческой трагедии.
2. Учение Аристотеля о трагедии и трагическом герое. Обратите внимание на позднейшее толкование трагедии Гегелем.
3. Конфликт, сюжет и композиция трагедии Софокла «Царь Эдип» (при рассмотрении вопроса уточните значение указанных литературоведческих терминов).
4. Эдип как трагический герой (по законам античной трагедии и с точки зрения общечеловеческих ценностей).

Литература.

1. Софокл. Царь Эдип (любое издание).
2. Аристотель. Поэтика (Искусство поэзии)// Хрестоматия по античной литературе: В 2 т., Т. 1. М., 1965
3. Гегель. Эстетика. В 4 тт. М., 1971.Т.3. С.573 и далее.
4. Хрестоматия по теории литературы. М., 1982.
5. Тронский И. М. История античной литературы. М., 1957 (или 1983).
6. Античная литература (под ред. А.А. Тахо-Годи). М., 1980.
7. Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 1977.
8. Ярхо В. Н. Эпос. Ранняя лирика. Древнегреческая литература. М., 2001.
9. Луков В. История зарубежной литературы. От истоков до наших дней. М., 2001.

Семинар № 2.
Творчество Дж. Боккаччо. «Декамерон»

Вопросы для рассмотрения:

1. Истоки и особенности культуры раннего итальянского Возрождения.
2. Творческий путь Дж. Боккаччо.
3. Жанрово-стилевые особенности новеллистики Боккаччо: роль рассказчика, лексика, интонация, юмористические детали, гуманистическая направленность новелл (на примере IX,X дней «Декамерона»).
4. Связь новелл Боккаччо с традициями народной культуры Средневековья и Ренессанса.

Литература:

1. Боккаччо. «Фьямметта». «Декамерон» // Зарубежная литература. Эпоха Возрождения (Хрестоматия). М., 1976, С.34-52.
2. Боккаччо. Декамерон. День IX, X (обязательное прочтение).
3. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. М., 1987, С.163-171, 171-186.
4. Хлодовский Р.Н. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.
5. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М., 1990, С.75-99.

Семинар № 3.

Моралистическая литература и жанр афоризма. Французские моралисты XVII века.

Вопросы для рассмотрения:

1. Философская основа морализма (рационализм Декарта и механистический материализм Гассенди).
2. Жанровое многообразие моралистической литературы (творчество Паскаля, Ларошфуко, Лабрюйера, Лафонтена).
3. «Максимы» Франсуа де Ларошфуко: этический итог эпохи (история создания); этическая проблематика; парадоксальность суждения как основа поэтики «Максим».
4. Ларошфуко и Лафонтен - два полюса морализма.

Литература:

1. Ларошфуко Фр. Максимы.
3. Разумовская М.В. Жизнь и творчество Франсуа де Ларошфуко // Ларошфуко Фр. Мемуары. Максимы. М., 1993 (серия "Литературные памятники"). С.237-254.

4. Гуляев Н.А. Теория литературы. М., 1977. С.163-164.
5. Суждения и афоризмы /Франсуа де Ларошфуко, Блез Паскаль, Жан де Лабрюйер. М., 1990
6. Томашевский Б.В. Пушкин и Лафонтен // Томашевский Б.В. Пушкин и Франция. Л., 1960.
7. Лафонтен Ж. Сказки и новеллы в стихах // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. С.406-411.

Семинар № 4.

«Кто ищет, вынужден блуждать». Философская проблематика и вечные вопросы в трагедии Гете «Фауст».

Вопросы для рассмотрения:

1. Место легенды о Фаусте в культуре Германии. Трансформация традиционного персонажа в творчестве Гете.
2. Композиция «Фауста» (вступление и прологи, двучастность построения).
3. Часть I: поиск смысла жизни; система образов;
4. Часть II: роль иносказаний; символика финала.
5. Параллелизм I и II частей («малый свет» и «большой свет»).

Литература:

1. Гете И.-В. Фауст (в переводе Б.Л.Пастернака).
2. Вильмонт Н.Н. Гете. М., 1959.
3. Аникст А.А. Гете и «Фауст». М., 1983.

4. Бент М. Концепция личности в «Фаусте» Гете и драматургии Г. фон Клейста // Гетевские чтения - 84. М., 1986.
5. Аникст А.А. Художественный универсализм Гете // Гётевские чтения -84. М., 1986. С. 12-16, 22-29, 31-36.
6. Жирмунский В.М. Творческая история «Фауста» // Жирмунский В.М. Очерки по истории немецкой классической литературы. Л., 1972.
7. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М., 1963.
8. Зарубежные писатели о литературе и искусстве. Немецкая литература XVIII века. М., 1980.
9. Эккерман Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Ереван, 1988.
10. Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество. В 2 т.М., 1987.

Семинар №5.

Поэзия французского символизма. Теория, практика, эстетика.

Задание:

рассмотрите творчество наиболее ярких поэтов французского символизма (например, А. Рембо, П. Верлен, Т. Готье, С. Малларме, Ш. Бодлер), учитывая следующие моменты:

1. Эстетика символизма и декаданса.
2. Творческие шаги (биография и вехи творчества).
3. Современники о поэте, культурная «среда обитания».
4. Критики о творчестве поэта.
5. Ваша субъективная оценка («моё/ не моё», понимаю/ не понимаю, сложное неоднозначное

отношение, крупное культурное явление, новая эстетика и т.д.).

Литература:

1. История французской литературы. М., 1987
2. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., Изд-во МГУ, 1987
3. Готье Т. Эмали и камеи (на франц. языке с параллельным русским переводом Н.С. Гумилева / Составление, предисловие и комментарии Г.К. Косикова, М., Радуга, 1989.
4. Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1993.
5. Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора, М., Изд-во МГУ, 1993.
6. Сквозь шесть столетий. Метаморфозы литературного сознания. М., МГУ, 1997.
7. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. Составление, общая редакция и вступит. статья Г.К. Косикова, М., МГУ, 1993.
8. Символизм во французской и бельгийской поэзии // Зарубежная литература конца XIX - начала XX века. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., Издательский центр «Академия», 2003.
9. Стефан Малларме. Предисловие к «Трактату о Слове» Рене Гиля. О литературной эволюции // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993.

Семинар №6.

**«Нигде ничто не ждет человека».
«Триумфальная арка». Э.М.Ремарка.**

Вопросы для рассмотрения:

1. Трагедия «потерянного поколения». Судьбы эмигрантов.
2. Военный синдром и мирная жизнь: дегероизация войны.
3. Психологизм Ремарка: герои романа.
4. Нарративная структура романа. Основные мотивы и их роль в повествовании.

Литература:

1. Затонский Д. Художественные ориентиры XX века. М., 1988.
2. Зачевский Е.А. Группа «47» и становление западногерманской литературы. Л., 1983.
3. Карельский А. От героя к человеку. М., 1990.
4. Томашевский Б. теория литературы. Поэтика. М., 2002.
5. Веселовский А. Историческая поэтика. М., 1984.

Семинар № 7

**Феномен латино-американской литературы
XX века: Х. Кортасар. «Игра в классики».**

Вопросы для рассмотрения:

1. Формирование философских, эстетических, духовных взглядов Кортасара.
2. Категория «игры» в художественной системе писателя: «игра» как метод художественного преобразования реальности; «игра» как сущностная деятельность человеческой личности; «игра» на уровне текста.
3. Лицо и маска в жизни главного героя.
4. Композиция романа: роман в романе.

Литература:

1. Осповат Л. Поиски и открытия Хулио Кортасара // Хулио Кортасар. Выигрыши. Повести и рассказы. М., 1976.
2. Писатели Латинской Америки о литературе. М., 1982.
3. Тертерян И. Человек мифотворящий. М., 1988.
4. Дубин Б. «Хулио Кортасар, или Самый великий хроноп». //Иностранная литература. 2001. №6.
5. Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1976.
6. Зарубежная литература XX века /Под ред. В.М. Толмачева. М., 2003.
7. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2001.

Коллоквиум (4 часа)

**Размышляя о современной зарубежной
литературе...
Есть ли будущее у книги?**

Вопрос для дискуссии - мнение М.Маклюэна, высказанное еще в 60-е годы XX века: «У книги нет будущего: привычка к чтению себя изживает, письменность обречена, ибо она слишком интеллектуальна для эпохи телевидения».

Предварительная работа: написание контрольной работы по материалам современной зарубежной поэзии и прозы, опубликованной за последнее 5-7 лет.

(Прежде всего - в журнале «Иностранная литература»).
Форма: 1) рецензия; 2) эссе.

Хотелось бы обратить внимание студентов на жанровое своеобразие каждого из предложенного варианта рассуждений.

Рецензия (лат. recensio – оценка) - отзыв, критическая оценка художественного, научного и т.п. произведения (спектакля, кинофильма). Рецензия, как правило, предполагает анализ конкретного произведения, принимая во внимание критический его разбор, выявление наиболее существенных сторон, проблематики текста, его стилистических и художественных особенностей.

Эссе же (не исключая все вышеперечисленное) предполагает более (чем 1) широкий охват материала или персоналий. Эссе – (фр. essai букв. опыт) – очерк (научный, исторический, публицистический). И. Бродский: «Эссе – во многих отношениях очень привлекательный жанр; замечательно то, что тема задана и в то же время руки развязаны... Это такие свободные рассуждения...».

Список литературы по курсу

Учебные пособия

1. Тронский И.М. История античной литературы (любое издание).
2. Радциг С.И. история древнегреческой литературы. М., 1977.
3. Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика. Древнегреческая литература. М., 2001.

4. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов/. М., 1987.
5. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М., 1996.
6. История зарубежной литературы XVII века /Под ред. З.И. Плавскина/. М., 1987.
7. История зарубежной литературы XVIII века /Под ред. З.И. Плавскина/. М., 1991.
8. История зарубежной литературы XIX века. В 2ч. /Н.П. Михальская, В.А. Луков, А.А. Завьялова и др./ М., 1991.
9. Зарубежная литература XX века: Практикум. М., 1999.
10. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века. Курс лекций / Под ред. М.Е. Елизаровой и Н.П. Михальской. М., 1970.
11. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1985.
12. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. М., 1987.
13. История немецкой литературы. М., 1975.
14. Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003.
15. Зарубежная литература XX века. Под ред. Л. Т. Андреева – М., 1996.
16. Английская литература. 1945 – 1990 – М., 1995.
17. Зарубежная литература XX века /Под ред. В.М. Толмачева. М., 2003.

ХРЕСТОМАТИИ

1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н.А. Хрестоматия по античной литературе. В 2т. М., 1965.
2. Пуришев Б.И. Зарубежная литература Средних веков. М., 1975.

3. Зарубежная литература: Эпоха Возрождение. Хрестоматия. М., 1976.
4. Западноевропейская литература XVII века. Хрестоматия. М., 2002.
5. Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века. В 2т. М., 1970-1973.
6. Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века. М., 1955.
7. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм. М., 1979.
8. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века. Хрестоматия. Т. 1. (1871-1917). М., 1980.
9. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. Зарубежная литература XX века. Хрестоматия. Т. 2. (1917 - 1945). М., 1986.
10. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. Зарубежная литература XX века. Хрестоматия. Т. 3. (1945 - 1980). М., 1986.
11. Хрестоматия по теории литературы. М., 1982.

Справочная литература

1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1985.
2. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т.
3. История всемирной литературы: в 9 т.
4. Зарубежные писатели. Библиографический словарь: в 2 ч.
5. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
6. Литературный энциклопедический словарь. М., 1985.
7. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т.
8. История всемирной литературы: в 9 т.
9. Зарубежные писатели. Библиографический словарь: в 2 ч.

10. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.

Научно-критическая литература

1. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. В 2 кн. М., 1994.
2. Гуревич А.Я. Категории средневековой эстетики. М., 1972.
3. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.
4. Михайлов А.Д. Французский героический эпос. М. 1994.
5. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983.
6. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М., 1990.
7. Данте и всемирная литература. М., 1967.
8. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
9. Ильин И.П. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. М., 1997.
10. Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.
11. Бахтин М.М. Творчество Ф.Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
12. Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе. М., 2002.
13. Пинский Л.Е. Шекспир: основные начала драматургии. М., 1971.
14. Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970.
15. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. М., 1972.
16. Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
17. Пинский Л.Е. Комическое // Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.

18. Бояджиев Г.Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. М., 1967.
19. Трыков В.П. Французский литературный портрет XIX века. М., 1999.
20. Затонский Д.В. В наше время. Книга о зарубежных литературах XX века. М., 1979.
21. Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
22. Зверев Л. Модернизм в литературе США. М., 1979.
23. Ивашева В.В. Английская литература XX века. М., 1967.
24. Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1976.
25. Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки в XX веке. М., 1972.
26. Моруа А. От Монтеня до Арагона. М., 1983.
27. Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966.
28. Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. М., 1998.
29. Аникст А.А. Гёте и «Фауст». М., 1983.
30. Жирмунский В.М. Творческая история «Фауста» // Жирмунский В.М. Очерки по истории немецкой классической литературы. Л., 1972.
31. Бент М. Концепция личности в «Фаусте» Гёте и драматургии Г. фон Клейста // Гётевские чтения - 84. М., 1986.
32. Аникст А.А. Художественный универсализм Гете // Гётевские чтения - 84. М., 1986.
33. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2001.

Специальные исследования по теоретическим проблемам курса

1. Литературные роды и жанры:

ЭПОС

Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4-х т. М., 1971. Т.3. С. 422-492.

Затонский Д. Искусство романа и XX век.

Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. М., 1968.

ЛИРИКА

Гегель. Эстетика. Т.3. С.492-537.

Гинзбург Л. О лирике. М., 1974.

Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. М., 1976.

ДРАМА

Гегель. Эстетика. Т.3. С.537-616.

Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978.

Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.

Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.

ЖАНРЫ

Чернец Л. В. Литературные жанры. Проблемы типологии и поэтики. М., 1982.

2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ и СТИЛЬ

Соколов А. Н. Теория стиля. М., 1968.

Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев., 1994.

Теория художественных стилей: Современные аспекты изучения. М., 1992.

Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М. 1959.

Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971.

Тынянов Ю. В. Проблема стихотворного языка. М., 1965.

Кожин В. В. Как пишут стихи. М., 1970.

Жирмунский В. О ритмической прозе// Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975.

Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. М., 1982.

3. КОМПОЗИЦИЯ

Жирмунский В. Композиция лирических стихотворений // Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975.

Успенский Б. Поэтика композиции. СПб., 2000.

Литературные сайты в Интернете

1. [http:// www. lib.ru](http://www.lib.ru) - библиотека М. Мошкова
2. <http://www.vavilon.ru> - библиотека Вавилона
3. <http://www.agama.com>. - дайджесты толстых журналов, литературные новинки в Интернете
4. <http://www.litera.ru> - литературные ресурсы Интернета

Список произведений, обязательных для текстуального изучения

1. Софокл Царь Эдип.
2. Аристофан Женщины в народном собрании
3. Поэты Рима (несколько авторов и произведений на выбор)
4. Дж.Боккаччо Декамерон (минимум - день IX, X).
5. Ларошфуко Максимы
6. Ж.де Лабрюйер Характеры или Нравы нашего века.
7. И.В. Гете Фауст
8. П. Мериме Несколько новелл на выбор.
9. Поэзия французского символизма. Бодлер, Малларме, Рембо, Верлен.
10. Шекспир Зимняя сказка. Буря.
11. Дж. Джойс Дублинцы / Улисс (на выбор).
12. Г. Гессе Степной волк.
13. Э.М. Ремарк Триумфальная арка.
14. Г.Г. Маркес Сто лет одиночества

15. Л.Х.Кортасар Игра в классики
16. Х.Л. Борхес Несколько новелл на выбор
17. П. Зюскинд Парфюмер
18. У. Эко Имя розы / Маятник Фуко/ Остров накануне (на выбор)
19. Дж. Фаулз Волхв. Башня из черного дерева (на выбор)
20. Голдинг Повелитель мух.

Примерный перечень вопросов для итогового контроля

1. Памятники литературы Древнего Востока: особенности и общие черты (Иран, Индия, Китай).
2. Античная литература. Сущность термина, периодизация, основные черты.
3. Гомеровский эпос «Илиада» и «Одиссея».
4. Творчество Архилоха, Алкея, Сапфо и развитие лирических жанров греческой литературы.
5. Литература Греции аттического (классического) периода. Драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана.
6. «О, если в мире есть беда всем бедам, ее вкусил Эдип». Царь Эдип Эсхила как трагический герой.
7. Возникновение и развитие античной трагедии и комедии.
8. Теория трагического героя и жанровые характеристики комедии и трагедии в трактате Аристотеля «Об искусстве поэзии».
9. Драматургия эллинистического периода (Менандр) и развитие романа (Лонг).

10. Особенности становления и развития античной римской литературы.
11. Римская литература и творчество Плавта, Катулла, Вергилия, Овидия.
12. Сатирическое и юмористическое начало в творчестве Горация, Ювенала, Апулея.
13. Литература Средних веков. Общая характеристика.
14. Героический эпос Средневековья.
15. Куртуазная лирика, поэзия трубадуров и вагантов, рыцарский роман Средневековья.
16. Жанрово-стилистические особенности новеллистики Боккаччо.
17. Связь новелл Боккаччо с традициями народной смеховой культуры Средних веков и Возрождения.
18. Предвозрождение и творчество Данте Алигьери.
19. Истоки и особенности литературы раннего Возрождения.
20. Жанр сонета и творчество Петрарки.
21. Литература Возрождения. Творчество Рабле, Шекспира.
22. Классицизм как литературно-художественное направление и стиль XVII века.
23. «Высокие» и «низкие» жанры классицизма. Теоретические обоснования классицизма Н. Буало, творчество Расина, Корнея, Мольера.
24. Моралистическая литература и жанр афоризма в литературе XVII века. Лабрюйер, Ларошфуко.
25. Просвещение и литература XVIII века.
26. Предромантизм и европейская литература XIX века. Шиллер, Гете.
27. Романтизм: философская основа и литературная практика. Новалис, Гейне, Гофман, Байрон.
28. «Кто ищет - вынужден блуждать». Лирико-философские раздумья Гете в трагедии «Фауст».
29. Реализм в европейской литературе XIX века. Стендаль, Бальзак, Мериме, Диккенс, Теккерей.
30. Литература рубежа XIX- XX веков.

31. Европейский роман середины XX века. Творчество Ремарка.
32. Принципы прозы второй половины XX века.

ПРИМЕЧАНИЕ

При анализе литературного произведения необходимо раскрыть жанровое своеобразие, художественные особенности, композицию, язык, образную систему и т.д. текста и охарактеризовать произведение с точки зрения его «вписанности» в контекст определенной эпохи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Терминологический минимум

Ассоциативность – прием композиционного связывания элементов художественного текста на основе их сходства, смежности или контраста. Предполагает неожиданное соотнесение разнородных явлений, выявление неочевидных семантических связей.

Архетип - символическая формула, первообраз, проформа. Основной элемент коллективного бессознательного (К.Юнг), несущий в себе глубинный человеческий опыт, который реализуется и постигается в художественном творчестве посредством «архетипических образов», архетипов, имеющих общечеловеческое, вневременное содержание. Архетип, видоизменяясь, является бессознательным средством передачи ценного и важного человеческого опыта из поколения в поколение. Идеальным проявлением коллективного бессознательного являются мифы, образы которых превратились в архетипы и стали основой для художественного творчества.

Аллюзия - прием преднамеренного использования в тексте определенных слов, словосочетаний, поэтических фраз, косвенно соотносящихся с известными фактами культуры, особый способ передачи дополнительной информации. Аллюзии вводятся в текст без ссылок и объяснений. Традиционными источниками аллюзий служат мифологические, библейские, литературные, исторические факты. Они могут быть построены по принципу сходства, полярности, несоизмеримости сравниваемых объектов, быть доминантными, локальными или окказиональными, служить средством создания аллюзивной иронии.

Бинарные оппозиции - универсальное средство познания мира, которое особенно активно использовалось и было осознано в XX в.; в описании любой картины мира лежат бинарные оппозиции, причем они носят универсальный характер: жизнь — смерть, счастье — несчастье, правый — левый, прошлое — будущее здесь — там.

Герменевтика – теория интерпретации текста, наука о понимании смысла. Универсальный метод в области гуманитарных наук. Как метод истолкования исторических фактов на основе филологических данных, герменевтика считалась универсальным принципом интерпретации литературных памятников. Инструментом интерпретации считается сознание воспринимающей произведение личности, то есть произведение рассматривается как производная от его восприятия. Цель интерпретации всегда определяется системой ценностей интерпретатора, его эстетическим и этическим выбором. Для герменевтики важен не только феномен понимания, но и проблема правильного изложения понятого.

Дискурс – (речь, слово) - семиотический процесс, способ или правила организации речевой деятельности (письменной или устной). Каждая научная дисциплина обладает своим дискурсом, выступающим в специфической для данной дисциплины «форме знания» - понятийного аппарата и тезаурусными взаимосвязями. Дискурс - это культурно-речевой контекст, среда сознания.

Деконструктивизм – (синоним постструктурализма) - одно из направлений современной литературной критики, принцип анализа текста, который заключается в «блокировании» процесса понимания. На первый план в деконструктивизме выходит не столько специфик понимания читаемых текстов, сколько природа человеческого непонимания, запечатленная в художественном произведении. Сверхзадача деконструктивистского анализа состоит в демонстрации принципиальной неизбежности ошибки любого понимания.

Имманентный - пребывающий внутри, присущий природе самого объекта, внутренне свойственный ему.

Имплицитный автор - повествовательная субстанция, не воплощенная в художественном тексте в виде персонажа-рассказчика и воссоздаваемая читателем в процессе чтения как подразумеваемая. Имплицитный автор - структурный принцип, организующий все средства повествования (наррации), включая повествователя.

Интертекстуальность - литературный прием и термин, используемый для анализа художественных произведений постмодернизма, диалог между текстами разных культур, способ включения в традицию, ее осмысление, и создание на этой почве оригинального произведения. Формы литературной интертекстуальности

могут быть различными (переработка тем и сюжетов, использование аллюзий и реминисценций, явная и скрытая цитация, парафраза, пародия, стилизация и др.).

Контекст - существующие нормы и представления, внетекстовая действительность, с которой соприкасается литературное произведение, речевое или ситуативное окружение литературного произведения. Комплекс представлений автора (или интерпретатора) о действительности, вызывающий в читателе определенные эмоциональные и интеллектуальные реакции. Виды контекста: литературный, социальный, исторический, биографический, бытовой.

Маргинальный - находящийся вне основных тенденций своего времени по социально-политическим, экономическим, морально-этическим, религиозным, духовным мотивам, «периферийным» по отношению к доминирующим тенденциям, или бросающий вызов миру обыденности с его эстетическими стандартами, этическими нормами, мыслительными стереотипами, аутсайдер по отношению к существующей «эпистеме».

Мифологема (мифема)- трансформированный в мифе и ритуале архетип. На базе архетипических связей образуются мифологема внешнего и внутреннего пространства, модели бинарных оппозиций, культура стихий, определенные фигуры и ситуации. Мифологема принадлежит к «вторичным» языкам культуры, выполняют функции знаков-символов, заместителей целостных сюжетов и ситуаций. Наиболее часто используемые в литературе мифологема - «мировое древо», жизнь - смерть, судьба, тень, природная стихия, суточные циклы, дом, лес, путь и т.п.

Пастиш - иронический модус, термин постмодернизма, редуцированная форма пародии, отчасти самопародия.

Парадигма - исходная концептуальная схема, модель постановки проблемы и ее решения. Совокупность предпосылок, определяющих научное исследование, знание и признанное на данном этапе.

Постмодернизм - термин для характеристики современной литературной и общекультурной ситуации, сложный комплекс мировоззренческих установок и культурных реакций; ориентируется на концепцию мира как хаоса, лишённого логики и причинно-следственных связей. В литературе эта концепция спроектирована на стилистику. Постмодернисты используют прием «игры», многоуровневой организации текста, всевозможные временные сдвиги, используют пласты культуры предшествующих эпох в качестве опорного материала для своих произведений, что приводит к внешней хаотичности, тотальной цитации, интертекстуальности.

Реминисценция - напоминание (вспоминание) о других литературных (и не только) произведениях через использование характерных для них речевых оборотов, ритмико-синтаксических конструкций. Прием рассчитан на память и ассоциативное восприятие читателя.

Рефлексия - опыт осознания собственных действий, переживаний и их законов, способ самопостижения.

Текст - одно из ключевых понятий гуманитарной культуры XX в., применяющееся в семиотике, структурной лингвистике, филологии, философии текста, структурной поэтике. Текст – это последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, объединенных общей темой, обладающая свойствами связности и цельности. В этимологию слова Текст входит три семантических компонента: 1. То, что сотворено, сделано

человеком, неприродное. 2. Связность элементов внутри этого сделанного. 3. Искусность этого сделанного.

Эксплицитный автор – «фигура в тексте» - рассказчик, принадлежащий миру художественного вымысла и ведущий повествование от собственного лица, то есть фиктивный автор всего произведения или отдельной части его. Выступает в качестве персонажа этого мира.

Центон – литературный текст, полностью составленный из строк разных литературных произведений. Художественный эффект центона - в контрасте прежних текстов каждого фрагмента при логической упорядоченности нового целого.

Подписано в печать 000000. Усл.п.л. 1,86 Уч.изд.л. 2,06

Формат 60х84 1/16 Тираж 50 экз. Заказ _____

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский Государственный химико-технологический университет. 153000 г. Иваново, пр-т Ф. Энгельса, 7.

Отпечатано на полиграфическом оборудовании кафедры экономики и финансов ГОУ ВПО «ИГХТУ».