

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов способности использовать в своей творческой практике знания о закономерностях литературного процесса в зарубежной литературе и умения анализировать художественные произведения зарубежной литературы в социокультурном контексте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к базовой части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «История зарубежной литературы» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Искусство иллюстраций», «История отечественной литературы», «Общий курс композиции», «Иллюстрация», «История материальной культуры».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1);
- способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- этапы мирового историко-литературного процесса;
- содержание и художественные особенности произведений зарубежной литературы эпохи средневековья;
- содержание и художественные особенности произведений зарубежной литературы эпохи Возрождения;
- жанрово-стилевое своеобразие зарубежной литературы XVII века;
- художественно-эстетические принципы зарубежной литературы классицизма;
- эстетическое своеобразие эпохи Просвещения в зарубежной литературе;
- этапы развития и художественные особенности романтизма в зарубежной литературе;
- содержание и художественные особенности развития реализма в литературе стран Европы;
- общую характеристику зарубежной литературы конца XIX - начала XX вв;
- основные жанрово-стилевые тенденции зарубежной литературы первой половины XX века;

уметь

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление в контексте целостного развития мировой и отечественной литературы;
- аргументированно излагать идею литературного произведения и выявлять его основные художественные особенности;
- выявлять художественную специфику основных произведений зарубежной литературы эпохи Классицизма;
- анализировать основные произведения зарубежной литературы рубежа XIX - XX вв. с учетом историко-культурных и стиливых тенденций эпохи;

владеть

- методами анализа литературного произведения с учетом единства формы и содержания;
- навыками анализа в устной или письменной формах художественного произведения в свете его творческого замысла, основной идеи, процесса создания и последующей литературоведческой интерпретации;
- навыками анализа литературного произведения в социокультурном и литературном контексте;
- приемами интерпретации литературного произведения.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 3,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 12 ч.),
распределение по семестрам – 10,
форма и место отчётности – экзамен (10 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Античная литература.

Понятие об античном обществе, античной культуре античной литературе. Сказание о Троянской войне и сюжеты поэм Гомера “Илиада” и “Одиссея”. Система образов поэм; структура эпической характеристики; монументальность образов; эпический идеал человека: героическая этика. “Гомеровский вопрос”: авторство и время создания “Гомеровых гимнов”, “Илиады” и “Одиссеи”. Гомер в России. Переводы “Илиады” и “Одиссеи” на русский язык. Анакреонтика. Мотивы и образы древнегреческой лирики в русской поэзии. Греческое общество и культура классического периода античности. Устройство и общественное значение греческого театра. Организация театральных представлений. Подготовка и оформление спектаклей. Возникновение греческой трагедии (концепция Аристотеля), Тематика, проблематика и структура трагедии. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. Древнегреческая комедия Аристофана. Новоаттическая комедия Менандра. Римская литература. Драматургия Плавта и Теренция, проблематика их произведений, принципы изображения характеров. Поэзия Горация. Вергилий и его поэма “Энеида”. Творчество Овидия.

Литература эпохи Средневековья.

Историческая и культурная основа формирования литературы эпохи средневековья. Периодизация. Литература раннего средневековья (периода разложения родового строя и зарождения феодального). Эпос раннего средневековья. Героический эпос. Рыцарская литература и культура. Городская литература. Поэзия вагантов и голлиардов. Литература Проторенессанса. Историческая основа ее формирования. Жизнь и творчество Данте Алигьери. Общая характеристика и периодизация. Космография Данте. “Божественная комедия” Данте, история ее создания, особенности жанра, композиции, отражение в поэме космографических взглядов Данте. Символика и аллегория в “Комедии” Данте. Идеи и художественные противоречия поэмы.

Эпоха Возрождения в странах Западной Европы.

Эпоха Возрождения. Ее хронология и особенности периодизации в разных странах. Историческая основа формирования гуманистической культуры. Основные идейные и художественные принципы культуры гуманизма и их сопоставление с ключевыми принципами традиционной религиозной средневековой морали. Гуманистическая концепция человека.

XVII в. как особая историческая и культурная эпоха. Барокко в литературе, архитектуре, живописи.

Исторические судьбы Европы в XVII веке. Основные тенденции развития западноевропейских литератур в XVII веке. Искусство эпохи постренессанса (фламандская школа живописи, музыкальная культура Европы). Барокко. Сложность и внутренняя противоречивость барокко. Основные идейные и эстетические принципы. Основные темы литературы барокко. Эсхатологические мотивы. Особенности стиля и языка литературы барокко. Демократическое и аристократическое направления в искусстве барокко, их особенности и основные представители в разных странах. Стиль барокко в архитектуре, скульптуре и живописи.

Классицизм как литературное направление. Классицизм во французской литературе XVII века: театр Корнеля, Расина, Мольера.

Классицизм в западноевропейской литературе. Социально-историческая и философская основа его формирования. Связь классицизма с идеологией абсолютной монархии. Основной конфликт классицизма и особенности его решения в искусстве. Основные идейные и эстетические принципы классицизма. Жанр трагедии в классицистической литературе. Особенности стиля и языка. Основные представители. Классицизм в живописи и архитектуре. Классицизм как главное художественное направление во французской литературе. Два этапа в истории французского классицизма. Творчество Корнеля как первый этап французского классицизма. Творчество Расина как второй этап французского классицизма. Творческий путь Мольера.

Просвещение как особая культурная эпоха в странах Западной Европы. Творчество Дефо, Свифта, Вольтера, Дидро, Гете.

Социально-историческая и философская основа формирования литературы и культуры эпохи Просвещения. Основные идейные и эстетические принципы, концепция личности в просветительской философии и литературе. Национальные особенности Просвещения в разных странах. Основные литературные направления: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм, рококо и предромантизм. Ведущие жанры в литературе Просвещения. Основные тенденции развития просветительской литературы и их представители. Творчество Д. Дефо. Публицистика Дефо и отражение в ней политических воззрений писателя. Романы Дефо и их значение. Жанровое своеобразие романа «Робинзон Крузо». Концепция личности в романах Дефо. Творчество Джонатана Свифта. Роман Свифта «Путешествие Гулливера», его сюжет, проблематика, образная система. Вольтер и его место в развитии французского Просвещения. Жанр философской повести в творчестве Вольтера и ее идейно-художественные принципы. Повесть «Кандид, или Оптимизм», ее сюжет, проблематика и идейная направленность. Творчество Ж.-Ж. Руссо. «Юлия или Новая Элоиза» как образец французского сентиментализма. Политические и философские идеи Руссо (понятие руссоизма). Бомарше и его комедии. Творчество Дени Дидро и его значение. Дидро и «Энциклопедия».

Общая характеристика историко-литературного процесса 1789-1830 гг. Романтизм как ведущее направление в литературе первой трети XIX века.

Основные закономерности возникновения и развития романтизма. Проблема национального своеобразие романтизм в различных странах Европы. Этапы развития немецкого романтизма. Йенская группа романтиков. Братья Шлегели – теоретики романтизма. Творчество Новалиса. Символический образ «голубого цветка» в романе «Генрих фон Офтердинген». Творчество Л. Тика. Своеобразие гейдельбергского романтизма, его филологическая направленность. Творчество Г. фон Клейста, А. Шамиссо. Эволюция мировоззрения и творческого метода Гофмана. Идейная проблематика и поэтика сказок Гофмана: романтический герой, романтическое двоемирие (реальность и фантастика), ирония и гротеск в сказках «Золотой горшок», «Щелкунчик», «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер». Особенности анималистической сатиры, реальное и фантастическое в романе

«Житейские воззрения кота Мура». Формирование и развитие мировоззрения Байрона в тесной связи с его участием в национально-освободительной борьбе. Лирическая поэзия Байрона. Восточные поэмы Байрона: проблематика и поэтика. Байронический герой. Поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Эстетические принципы В. Скотта и особенности его творческого метода. Эволюция творчества В. Гюго, его мировоззрение, эстетические взгляды. Борьба с эстетикой классицизма. Гюго-поэт. Гюго как драматург-новатор. Роман «Собор Парижской богоматери»: тематика, проблематика, система образов, художественное своеобразие, особенности историзма. Идейный замысел и основная проблематика романа «Отверженные».

Общая характеристика историко-литературного процесса 1830-1871-х годов в странах западной Европы и США.

Социально-исторические предпосылки возникновения критического реализма. Философская основа и определяющие черты критического реализма. История термина. Реализм и романтизм: диалектика взаимодействия и взаимовлияния художественных методов в литературе 19 в. Новое понимание историзма. Сущность реалистической типизации и социального анализа: человек и среда в понимании писателей-реалистов. Отличительные особенности французского критического реализма. Основные этапы творческого пути Стендаля. Мировоззрение и эстетика Стендаля. Социальная проблематика, политическая актуальность, особенности композиции и мастерство психологического анализа в романе Стендаля «Красное и черное». Творчество О. де Бальзака. Эволюция мировоззрения писателя и периодизация его творчества. Тема «утраченных иллюзий» в романах. «Шагреневая кожа» как философский роман. Роль условно-фантастического в художественных обобщениях Бальзака-реалиста. Проблема положительного героя в творчестве Бальзака. Особенности творческого метода, языка и стиля писателя. Формирование общественно-политических взглядов Мериме. Проблематика и социально-критические тенденции новелл П. Мериме. «Экзотические», «фантастические» новеллы и новеллы о жизни светского общества. Характер психологизма и особенности стиля Мериме. Мериме – популяризатор русской истории и культуры во Франции. Характер критического реализма во французской литературе 50-60-х годов XIX века. Противоречивость общественных и эстетических позиций Г. Флобера. Флобер и романтизм. Своеобразие постановки общественных проблем, изображение провинциальной среды, особенности стиля и языка в романе Флобера «Госпожа Бовари». Трагедия Эммы Бовари, специфика авторской позиции. Особенности политической и идеологической борьбы в Англии 30-40-х годов. Влияние чартистского движения на характер литературного процесса. Этические основы художественного мира Ч. Диккенса. Эволюция мировоззрения и периодизация творчества Диккенса.

Зарубежная литература 1871-1917 гг.

Общая характеристика зарубежной литературы 1871-1917 годов. Историческая обстановка и ее воздействие на развитие литературы. Основные философские течения и их связь с реализмом и различными модернистскими явлениями. Понятие о декадансе и модернизме. Развитие традиций критического реализма XIX века и становление пролетарской литературы и литературы революционно-социалистической ориентации. Декаданс как мироощущение переломной эпохи. Символизм во Франции и Бельгии. Философские корни символизма, эстетические принципы, различие между использованием символов у символистов и реалистов. Творчество П. Верлена и А. Рембо. Метерлинк как художник и теоретик символистской драмы. Путь Метерлинка от пессимизма и мистицизма к романтизму и реалистическим тенденциям. Английский эстетизм. Творчество О. Уайльда.

Общая характеристика литературы периода 1917-1945 гг. Судьба реализма в XX веке.

Общая характеристика литературы первой половины XX века. Судьба реализма в XX веке. Феномен «массовой литературы»: социальные, психологические и художественные истоки. Французский реалистический роман 1920-1930-х годов (А. Барбюс, Р. Роллан, А. Моруа, Ф. Мориак, А. Мальро). Философский роман Т. Манна. Поэтика философско-

интеллектуальной прозы в творчестве Т. Манна (романы «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус»); проблематика этих произведений. Творческий путь Э. Хемингуэя (1920-е годы). Принцип «айсберга» как ведущий поэтологический принцип прозы Хемингуэя. Анализ романов «Иметь и не иметь», «По ком звонит колокол». Послевоенное творчество писателя: повесть «Старик и море».

6. Разработчик

Рябцева Наталья Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и методики ее преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ".