Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к изучению курса «История зарубежной литературы конца 19 – начала 20 веков» для студентов 3 курса факультета филологии и журналистики (отделение отечественной журналистики)

РОСТОВ-НА-ДОНУ

2005

Учебно- методические рекомендации подготовлены старшим преподавателем кафедры теории и истории мировой литературы факультета филологии и журналистики к.ф.н. Гайбарян О.Е.

Печатается по решению кафедры теории и истории мировой литературы.

Протокол № 5 от 23 мая 2005 года.

Ответственный за выпуск - к.ф.н. Гайбарян О.Е.

Настоящие учебно-методические рекомендации адресованы студентам 3 курса отделения отечественной и международной журналистики факультета филологии и журналистики и призваны дать студентам наиболее полное представление о литературном процессе эпохи. Рубеж XIX-ХХ вв.- один из самых сложных разделов курса истории зарубежной литературы и требует, помимо знания обширного литературного материала, знакомства с философскими, эстетическими сочинениями, историей искусств и музыки.

Рекомендации содержат список учебной и научной литературы, а также контрольные вопросы к зачету и тематику рефератов для самостоятельной работы над отдельными разделами курса.

Общая характеристика литературного

процесса рубежа XIX-ХХ веков

Приступая к изучению специфики развития зарубежных литератур рубежа веков, студентам необходимо понять, что, несмотря на сравнительно небольшие хронологические рамки **(1870-е годы – 1914)**, данная эпоха является качественно новым этапом культурного развития человечества. Многими деятелями культуры, западными и русскими философами, поэтами и писателями, музыкантами и художниками эпоха расценивалась как кризисная. Об апокалиптическом характере современности говорили как западные (**Ницше, Шпенглер, Ортега-и-Гассет)**, так и русские мыслители **(В. Розанов, Н. Бердяев, А. Белый, П.Флоренский)**. Перечень трудов вышеуказанных философов студент найдет в прилагаемой библиографии. Студенты, желающие получить более широкое представление о специфике эпохи , могут дополнительно ознакомиться с этими трудами.

Работая над курсом зарубежных литератур данного периода, студентам будет небесполезно возобновить в памяти основные положения поистине эпохального труда **А.Шопенгауэра (1788-1860) «Мир как воля и представление» (1819)**, оказавшего влияние на мировоззрение многих писателей **(Т.Манн, Т.Гарди)**. При этом студенты должны учитывать, что в своих воззрениях А.Шопенгауэр шел вслед за Кантом, основоположником немецкой классической философии (1724-1804). Кантовская теория познания, его этические и эстетические воззрения во многом определили философско-эстетическую доктрину Шопенгауэра. Шопенгауэр создает свое учение о мире как мятущейся, стремящейся к воплощению воле. К познанию этого мира может приблизиться только художник, человек, в котором эстетическая интуиция преобладает над рациональным началом. Здесь студенту можно вновь обратиться к кантовской «Критике способности суждения», исследующей категории «прекрасного» и «возвышенного», а также проблемы «гения» (художника).

Одной из знаковых фигур рубежа веков стал **Ф.Ницше (1844-1900)**, становление философии которого происходило под несомненным влиянием идей Шопенгауэра. Ф.Ницше одним из первых попытался проанализировать суть эпохи, за которой в определенное время закрепилось название «декаданс». Помимо Шопенгауэра, на духовную эволюцию Ф.Ницше оказал влияние Вагнер. Музыка, по мнению Р.Вагнера, - это прямое выражение мировой воли. Идея Вагнера стала основополагающей для труда Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) (несомненный отзвук этих идей студент найдет в творчестве Т.Манна, Р.Роллана). Работы Ф.Ницше «Так говорил Заратустра» (1833-1885) и «По ту сторону добра и зла» (1886) наложат отпечаток на творчество Дж. Лондона. Более подробные указания студент найдет в соответствующих разделах пособия.

Для наиболее полного постижения специфики литературно-художественного мира рубежа веков студентам нужно познакомиться с **учением об интуиции А.Бергсона (1859-1941)**. Интуицию Бергсон считает основным способом познания жизненной сущности. Оригинальная философская и этико-религиозная концепция Бергсона сделала его кумиром эпохи. Учение Бергсона в определенной степени можно считать философской основой литературного импрессионизма.

Результатом кризиса общественного сознания, ощущения переломности исторического момента и является переосмысление духовных ценностей. Деятелей культуры и литературы рубежа веков объединяет потеря веры в незыблемость прежних идеалов. Так формируется декаданс как тип трагического художественного мироощущения рубежа веков.

Студентам нужно заострить внимание именно на таком определении декаданса, уяснить, что это не направление, не метод, не стиль, а определенное мировосприятие. Главную причину «декаданса», в частности, Ницше усматривает в христианстве **(«Веселая наука», 1882).**

В работе над курсом студенту необходимо четко разграничивать понятия «декаданс» и «модернизм». Модернизм рубежа веков – это попытка преодоления декаданса. Модернизм – это поиск художниками новых форм выражения своих мыслей, чувств, настроений. Новый культурный, духовный контекст требовал нового типа художественного восприятия действительности. «Задача художника не описывать, запечатлевать объективно существующую действительность, а, исходя из своей собственной художественной вселенной, вступать в отношения с этой действительностью, создавая чисто субъективное искусство**». (Э.Ховардсхолм. Модернизм: исследование понятия в историко-философском плане //Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ в. М., 1986. С. 460).**

Для более глубокого восприятия специфики эпохи, для уяснения соответствия понятий «декаданс» и «модернизм» студентам рекомендуется обратиться к следующим материалам:

Андреев Л.Г. Импрессионизм. - М., 1980. С.202.

Зверев А.М. Модернизм//Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987. С. 225.

Дорошевич А.Н. Авангардизм// Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987. С. 9.

Затонский Д. Художественные ориентиры ХХ в. - М., 1988.

Натурализмстановится одним из важнейших явлений второй половины XIX- начала ХХ в. Натурализм, импрессионизм, символизм и соотношение между ними главная задача, которую должен поставить перед собой студент, желающий полнее разобраться в противоречивом взаимодействии этих явлений в литературе рубежа веков. Натурализм рубежа веков – это и художественный метод, то есть способ воссоздания действительности, и литературное направление, то есть совокупность художественно-изобразительных и эстетико-мировоззренческих принципов. Как метод натурализм проявлял себя и в предыдущие эпохи. В связи с этим можно говорить о «натуралистических чертах» в творчестве многих авторов: от античных до современных. Как литературное направление натурализм складывается во второй половине XIX в. Основные принципы натурализма разработаны **Э.Золя** и изложены им в работах «**Экспериментальный роман» (1880), «Натурализм в театре» (1881), «Романисты – натуралисты» (1881), «Что мне ненавистно» (1866).** Студенты могут дополнительно ознакомится с этими трудами, а также с работами **И.Тэна**, французского философа и литературоведа, сыгравшего большую роль в становлении натуралистической эстетики **(«История английской литературы». Введение; «Философия искусства»).**

Для более глубокого понимания философских основ натурализма студентам можно обратиться к трудам философов-позитивистов. Позитивизм объясняется бурным прогрессом естественных наук на рубеже XIX-ХХ вв. создателем, основоположником позитивизма является **Огюст Конт** (**1798-1857)**, представитель первой, классической формы позитивизма. Наряду с ним можно назвать имена **Г.Спенсера (1820-1903) и Э.Маха (1838-1916).** В частности, махизм (эмпириокритицизм), вторая основная форма позитивизма, рядом ученых **(О.Вальцель, Р.Гаман)** рассматривается как философская основа литературного импрессионизма. Опираясь на воззрения позитивистов, видевших источник подлинных знаний в конкретных науках, признававших лишь чистое описание фактов, отрицавших философское исследование, изучая достижения современной биологии, медицины, натуралисты **(Ч.Дарвин, К.Бернар)** проецировали законы природы на социальную жизнь. Главное внимание уделялось точному описанию во всех подробностях, практически исключался отбор фактов, типизация, вымысел, субъективизм. Писатели-натуралисты выступали за полное самоустранение автора из произведения (Э.Золя утверждал, что «писатель-натуралист, как и ученый, никогда не присутствует в своем произведении»). Решающее значение для натуралистов приобретало понятие «среда». **(И.Тэн «История английской литературы». Введение; Э.Золя «Экспериментальный роман», Э.Золя Предисловие к роману «Тереза Ракен»).**

Другим заметным явлением литературного процесса рубежа веков является **импрессионизм*.*** Если импрессионизм в живописи – это уже устоявшееся явление, то к пониманию литературного импрессионизма возможны различные подходы (импрессионизм 1870-80-х гг. как самостоятельный метод; импрессионизм – промежуточное явление между натурализмом и символизмом; импрессионизм – неотъемлемая черта символистского стиля; импрессионизм – основная поэтика всей прозы рубежа веков). Если натуралисты требовали точного воспроизведения факта, то импрессионисты буквально возводили в культ отражение вызванного тем или иным фактом впечатления. Импрессионистические тенденции как свойство стиля можно обнаружить в творчестве многих западноевропейских и русских художников слова (А.Рембо, П.Верлен, С.Малларме, Э.Золя, братья Э. И Ж. де Гонкур, О.Уайльд, М.Пруст, Гюисманс Ж.-К., Р.М.Рильке, Г. фон Гофмансталь, В.Гаршин,И.А.Бунин, А.П.Чехов, Е.Гуро, Б.Зайцев). Студентам предлагается обширный список литературы, позволяющий ближе познакомиться с особенностями поэтики импрессионизма, его философскими основами.

Практически одновременно с импрессионизмом начиная с 60-х гг. XIX века развивается **символизм**. Художественная практика символизма несколько опережает эстетическо-теоретические положения (начало 70-х годов – обоснована теория «ясновиденья» **А.Рембо; 1882-83 – «Искусство поэзии» П.Верлена; очерки П.Верлена «Проклятые поэты»; «Манифест** **символизма» Ж.Мореаса**). Для овладения особенностями символистской концепции искусства студентам предлагается обратиться к учению Платона о противопоставлении «мира идей» и «мира вещей». Литературный символизм – центральное творческое явление рубежа веков. Основную задачу искусства символисты усматривали в постижении «мира идей», выраженных символиста ми (**Аверинцев С.С. Символ//Литературный энциклопедический**. **словарь. С. 378).** Интересный материал содержится в работе **А.Белого «Символизм как миропонимание. М., 1994.**

Взаимопроникновение различных стилей в литературе рубежа веков – явление обычное. Так, многие исследователи сближают символизм и импрессионизм. Импрессионистические тенденции проявляются во французской поэзии символизма (импрессионистический антропоморфизм, изобилие подтекстов, сосредоточенность на оттенках и нюансах мыслей, чувств и настроений, многоплановость образной структуры). Импрессионизм и символизм в значительной мере восходят к романтизму. Студентам необходимо это учитывать, изучая особенности поэтики как символизма, так и импрессионизма.

Студентам предстоит познакомиться с образцами символистской поэзии (А.Рембо, П.Верлен, С.Малларме), символистской драмы (Г.Ибсен, М.Метерлинк).

Во второй половин XIX – начале ХХ вв. получает дальнейшее развитие **романтизм**(позднее творчество В.Гюго) и как генетический с ним связанный формируется **неоромантизм.** В отечественном литературоведении понятие «неоромантизм» разработано недостаточно. В самостоятельное направление неоромантизм не складывается, но студентам необходимо научиться выделять неоромантические тенденции в творчестве авторов рубежа веков (Р.Киплинг, Дж. Конрад, Дж. Лондон, отдельные произведения К.Гамсуна, Р.Роллана). Неоромантизм сближается с романтизмом как в тематическом, так и в изобразительно-стилевом планах. Характерными чертами неоромантизма, достигшего кульминации в 90-е годы XIX века исследователи считают следующие: неприятие действительности; сильная личность, духовно неукротимая и часто одинокая, побуждаемая к деятельности альтруистическими идеалами; острота этической проблематики; максимализм и романтизация чувства, страсти; напряженность фабульных ситуаций; приоритет экспрессивного, выразительного над описательным; активное обращение к фантастике, гротеску, экзотике.

Особенного внимания в литературе рубежа веков заслуживает эстетизм, наиболее полно выразившийся в английской литературном процессе. Своеобразной художественной иллюстрацией английского эстетизма может считаться творчество **О.Уайльда**. Студентам, желающим расширить объем знаний по этому вопросу, может быть предложена библиография по этому вопросу.

Большинство писателей и поэтов рубежа веков синтезировали в своих произведениях различные художественные методы (П.Верлен – символизм и импрессионизм, братья Гонкуры и Ж.-К. Гюисманс – натурализм и импрессионизм, М.Метерлинк – символизм и романтизм, в творчестве Э.Золя мы обнаруживаем сложный синтез реалистических, натуралистических и импрессионистических тенденций).

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. дальнейшее развитие получает **реализм**. Интенсивность его развития в разных странах неоднородна. Во Франции он в своей классической форме сложился уже в 30-е – 40-е годы (Стендаль, Бальзак), в Англии (40-е – 60-е). В других европейских странах это происходит в 60-70-е годы и в более позднее время. Реализм рубежа веков всецело сориентирован на художественные искания эпохи. Он становится богаче в жанрово-стилевом отношении, появляются новые формы изображения действительности. На рубеже веков социально-бытовое начало начинает сменяться философско-интеллектуальной, духовно-личностной проблематикой.

В реалистической прозе рубежа веков особое значение приобретают масштабные, монументальные полотна («Жан-Кристоф» Р.Роллана, «Современная история» А.Франса, «Ругон-Маккары» Э.Золя, «Сага о Форсайтах» и «Современая история» Дж. Голсуорси, «Будденброки» Т.Манна). Рубеж веков породил и многообразие романных форм: социально-психологический (Т.Манн, Г. де Мопассан, , Р.Роллан), исторический (М.Твен, А.Франс), социально-политический (Дж. Лондон, Т.Драйзер), научно-фантастический (Г.Уэллс), социально-утопический (А.Франс, Г.Уэллс), сатирический (Г.Манн) и др. Конкретное определение формы того или иного романа представляются затруднительным, так как каждому из них присущи качества различных жанровых модификаций.

В связи с возрастанием в художественной литературе публицистического элемента студентам предлагается ознакомиться с публицистическими произведениями ряда авторов (Б.Шоу, Т.Манн, Э.Золя, О.Уайльд, Т.Гарди, А.Франс). Это поможет студентам получить наиболее полное представление об их художественном творчестве.

На новую ступень своего развития поднимается европейская драматургия рубежа веков. С творчеством Б.Шоу, Г.Ибсена, А.Стриндберга, Г.Гауптмана, М.Метерлинка, включенных в программу курса, в настоящее время связывают понятие «новая драма». Драматурги рубежа века – это и теоретики театрального дела, экспериментаторы и новаторы в области драматургического искусства. Студентам предлагается ознакомиться с рядом пьес вышеуказанных драматургов, чтобы получить представление об особенностях их художественного метода.

Французская литература

Франция во второй половине XIX – начале ХХ века определяла общее направление развития европейской культуры. Именно во французской литературе, живописи намечаются тенденции, которые скоро станут ведущими во всей европейской культуре. Во Франции зарождаются художественные течения и школы (натурализм, импрессионизм, символизм), которые впоследствии получают мировое признание.

На развитие литературы рубежа веков оказали влияние идеи позитивизма (идеи О.Конта), эстетика И.Тэна (теория «трех факторов»), теория экспериментальной медицины К.Бернара. («Введение в экспериментальную медицину» 1865 года окажет влияние на формирование натуралистической эстетики Э.Золя). Натурализм получает широкое распространение в 70-80-е годы. Для становления натуралистической эстетики большое значение имели теоретические работы Э.Золя.

Эдмон де Гонкур (1822-1896) , Жюль де Гонкур (1830-1870). Роман Э. и Ж. де Гонкур «Жермини Ласерте» (1864) по праву считается художественным манифестом французского натурализма (сами авторы в предисловии назвали его «клиническим анализом любви»). Студентам также рекомендуется для прочтения роман Э. де Гонкур «Актриса Фостен» (1881), где утверждается натуралистическая идея творчества. «Дневник» (1851-1895) братьев Гонкур – важнейший источник для изучения литературной ситуации конца столетия. Студентам будет полезно ознакомиться с характеристиками В.Гюго, Т.Готье, Г. де Мопассана. «Дневник» может помочь студентам проследить эволюцию французской прозы второй половины XIX столетия. «Дневник» также является образцом литературного импрессионизма.

Э.Золя (1840-1902). Приступая к изучению творчества Э.Золя, студентам рекомендуется изучить теоретические работы писателя («Экспериментальный роман», «Романисты – натуралисты», «Натурализм в театре», «Экран»), который стал не только крупнейшим художником, но и теоретиком натурализма. Студентам необходимо ознакомиться с общей концепцией 20-томного романного цикла «Ругон-Маккары» и принципами работы писателя над ним. Программа курса содержит следующие романы **Э.Золя: «Тереза Ракен»** (обратите внимание на предисловие автора к роману), **«Карьера Ругонов», «Творчество».**

Творчество Э.Золя как литературного и художественного критика несомненно привлечет студентов. Статьи Э.Золя о Стендале, Бальзаке, Флобере, братьях Гонкур, художниках-импрессионистах расширят представление студентов и о творчестве отдельных авторов, и о литературном процессе в общем.

Г. де Мопассан (1850-1893). Творчество Г. де Мопассана является иллюстрацией эволюции французского натурализма от 1870-х к 1880-м годам. Эстетические принципы Мопассана, которые помогут студентам правильно сориентироваться в специфике мировоззрения автора, в особенностях его творческой манеры, изложены им в предисловии к роману «Пьер и Жан».

Программа курса включает анализ романа **«Жизнь» (1883)** и целого ряда новелл Мопассана из разных сборников, что позволяет решить проблему тематической классификации новелл, а также определить особенности художественного метода Мопассана-новеллиста. Анализируя роман «Жизнь», студентам необходимо подойти к нему с точки зрения традиций реализма XIX века и авторского новаторства. Роман, который считают «явно натуралистическим», несет в себе практически все черты классического реализма XIX века (описание обстановки, функция пейзажа, особенности портрета, функция детали, социально-психологическая мотивировка действий персонажей).

Мопассан-новелист – автор около 400 новелл, которые несомненно обогатили традиционный для французской литературы жанр. Новеллы объединены в 16 сборников, они исключительно разнообразны по тематике, жанровым особенностям.

Студенты могут дополнительно ознакомиться и с романом Мопассана «Пьер и Жан» (1887) («психологический этюд», по словам автора). Предисловие к роману очень важно для понимания эволюции автора. Новаторство Мопассана в романе проявляется в том, что прямым средством движения сюжета являются не внешние события, а многочисленные перипетии душевной жизни героя. Показателен для творчества Мопассана последнего периода и лирический дневник плавания по Средиземному морю «На воде» (1888), для которого характерно свободное выражение субъективных эмоций.

Знакомство с творчеством **Ж.-К. Гюисманса (1848-1907)** поможет студентам еще более расширить свое представление о многообразии литературных тенденций на рубеже веков. Роман **«Наоборот» (1884)** многие исследователи расценивают как вызов натурализму. В целом роман характеризует импрессионистическое видение мира. Импрессионистическая стилистика характерна и творческой манере автора. Студентам рекомендуется обратиться к монографии Л.Г.Андреева «Импрессионизм» (М., 1980), в которой этот аспект творчества Ж.-К. Гюисманса анализируется достаточно скрупулезно. К особенностям поэтики романа можно отнести и наличие в контексте произведения вставных критических эссе. В такую форму облечены размышления героя о современных литераторах и художниках (Флобере, Золя, братьях Гонкурах, Верлене, Малларме). Роман «Наоборот» оказал влияние на авторов рубежа веков (О.Уайльд).

Символизм во французской литературе рубежа веков представлен в программе курса творчеством авторов: **А.Рембо (1854-1891), П.Верлен (1844-1896), С.Малларме (1842-1898)**. Отмечая лирический характер французского символизма 1870-1890-х годов, студенты должны научиться разграничивать парнасскую и бодлеровскую традиции в поэзии рубежа веков. Студентам предлагается ознакомиться со статьями Ш.Бодлера об искусстве («Салон 1846 года», «Поэт современной жизни»). В поэзии первого поколения французских символистов (Рембо, Верлен, Малларме) прослеживается модификация бодлеровского творческого начала. Для понимания специфики символизма рекомендуется обратиться к манифестам поэтического символизма Мореаса и Малларме, а также к книге А.Белого «Символизм как миропонимание (М., 1994).

С.Малларме (1842-1898) – ведущий теоретик первого поколения французских символистов. Ранние стихи Малларме отмечены влиянием парнасцев и Бодлера («Послеполуденный отдых фавна» (1865-1866). Этому произведению свойственно сочетание символа и аллегории. Харктерны для поэзии Малларме и импрессионистические искания (сонет «Кружево»). Своеобразно, в характерной Малларме ассоциативной манере представлены в его поэзии новозаветные эпизоды («Иродиада»). В целом ряде стихотворений Малларме вырисовывается образ Э.По, творчеством которого поэт был увлечен и который оказал на него значительное влияние.

А.Рембо (1854-1891)считают заложившим основы французского символизма. Его творчество генетически восходит к поэтическим исканиям Ш.Бодлера. Одним из ведущих творческих принципов является требование от поэта «ясновидения» (Из письма 1871 г.: «я говорю, надо стать ясновидцем… Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обдуманным приведением в расстройство всех чувств. Он идет на любые формы любви, страдания, безумия… он становится самым больным из всех, самым преступным, самым проклятым – и ученым из ученых! Ибо он достиг неведомого»).

Своеобразным манифестом символизма А.Рембо по праву считаются стихотворения «Пьяный корабль» и «Гласные». Поэзии А.Рембо свойственна метафоричность, необычайный внутренний динамизм, особенный импрессионистический антропоморфизм. Эволюцию художественных принципов А.Рембо можно проследить, если последовательно анализировать сонет «Гласные», «Последние стихотворения» (1872) и «Озарения» (1872-1873) А.Рембо во многом предвосхитил поэзию ХХ века (его самого называют «преждевременным ребенком ХХ столетия»).

П.Верлен (1844-1896). В творчестве этого удивительного поэта с наибольшей силой выразилось острое ощущение трагизма жизни, чувство одиночества, безысходности, столь свойственные рубежу веков. Студентам рекомендуется по возможности ознакомиться с биографией П.Верлена, чтобы увидеть, насколько глубоки в его поэзии «личные мотивы». Собственно поэтическая деятельность П.Верлена начинается в 1866 сборником «Сатурновы стихи», который по праву считался предтечей импрессионической лирики поэта («Осенняя песня»). Субъективный психологизированный пейзаж, глубокое интуитивное «вчувствование» в действительность, пластичность и гармония – вот характерные особенности верленовского стиха. П.Верлен из всех поэтов-символистов наиболее глубоко воспринял импрессионизм. Эстетические принципы Верлена-импрессиониста облечены в поэтическую форму стихотворения «Поэтическое искусство» (1874).

Студентам необходимо тщательно проанализировать стихотворения для того, чтобы тоньше воспринять особенности верленовской импрессионистической стилистики. Сборник «Песни без слов» (1874) – практическая реализация импрессионистических установок Верлена. Здесь можно говорить о своеобразном «импрессионистическом» пейзаже души поэта.

Творчество Р.Роллана (1866-1944). Высоко ценивший театр как наиболее демократический и действенный вид искусства, Р.Роллан входит в литературу как драматург. Этому предшествует плодотворная педагогическая и искусствоведческая деятельность. В течение длительного времени Роллан читает лекции по истории искусств в Сорбонне, в 1896 году защищает две диссертации «История происхождения оперы в Европе до Люлли и Скарлатти» и «Упадок живописи в Италии после XVI века». Заметным явлением в теории музыки станут статьи Р.Роллана «Музыканты наших дней» (1908), «Музыканты прошлого» (1908), «Бетховен. Великие творческие эпохи» (1927-1945).

Значительное место в творческой биографии Р.Роллана занимает цикл «Героические жизни» («Жизнь Бетховена», 1903; «Жизнь Микеланджело», 1906; «Жизнь Толстого», 1911). Несомненная органическая связь существует между ними и романом-эпопеей **«Жан-Кристоф» (1904-1912).**

Анализируя роман, студентам необходимо уделить особенное внимание специфике роллановского психологизма. Роллан заостряет внимание читателя на непрерывном развитии и углублении внутреннего мира своего героя. Сюжетная линия в романе движется не от события к событию, а от одного периода внутренней жизни к другому (Е.Евнина).

При работе над романам студентам необходимо проследить все этапы духовной, творческой эволюции Жана-Кристофа, изображенной на широком общественном фоне. В этом студентам поможет дополнительная научная литература.

А.Франс (Жак-Анатоль Тибо, 1844-1924) сочетал в своем творчестве приверженность гуманистическим традициям французской культуры и стремление к созданию новых жанровых форм, обогащение современной ему литературы новыми идеями, что, несомненно, соответствовало духу рубежа веков. Творческий путь Франса по своему внутреннему содержанию распадается на три периода: I –1862-1881гг. Этот этап проходит во многом под влиянием поэтов-парнасцев (Т.Готье, Ш.Бодлера, Л. де Лилля). Знакомство с лирикой этих поэтов позволит студентам уловить их традиции в ранней лирике А.Франса («Золотые плоды», 1873; «Коринфская свадьба», 1876). В первый период намечаются и основные черты прозы А.Франса (тяготение к исторической тематике, интеллектуальная насыщенность повествования, новый тип героя-ученого-гуманиста, сочетание иронии и пафоса в изображении действительности). С этими особеностями студент столкнется в программных произведениях курса «Боги жаждут» и «Остров пингвинов». Один из романов предлагается студентам на выбор.

II – 1881 – конец 90-х годов XIX в.

В 1881 г. Франс публикует роман «Преступление Сильвестра Боннара, члена Института». Для знакомства с творческой манерой Франса данного периода студентам предлагается ознакомиться со сборниками новелл «Вальтасар» (1889), «Перламутровый футляр» (1892), «Колодец святой Клары» (1895).

III – конец 90-х – 1918 г.

Этот период открывает эпопея «Современная история». К этому периоду относятся и романы **«Остров пингвинов» (1908) и «Боги жаждут» (1912*)***. В романе «Остров пингвинов» автор поставил перед собой задачу изобразить «деяния человечества» с учетом «многих черт из истории собственной страны». В форме аллегории автор изображает в романе некоторые факты французской истории и ее деятелей (столетняя война пингвинов с дельфинами – Столетняя война Франции и Англии; заговор Шатийона – попытка государственного переворота Буланже; дело о похищении 80 тысяч копен сена – дело Дрейфуса; Драко – Карл Великий, Тринко – Наполеон, Феникс – Жорес). Особенности историзма, определившие замысел автора и его воплощение станут студентам понятнее после знакомства с соответствующими периодами французской истории. Для этого предлагается несколько тем докладов с последующим выступлением перед аудиторией. Студентам также необходимо обратить внимание на кольцевую композицию романа и попытаться соотнести этот факт с замыслом писателя. При анализе романа важно учесть роль гротеска в художественной структуре романа и проследить при этом приверженность Франса традиции и его новаторство.

Бельгийская литература

В программе курса бельгийская литература представлена творчеством **Э.Верхарна (1855-1916) и М.Метерлинка (1862-1949, лауреат Нобелевской премии 1911 г.)**. С биографией и творчеством Э.Верхарна студентам предлагается ознакомиться обзорно, представив их в форме рефератов или докладов.

М.Метерлинк вошел в историю мировой литературы прежде всего как реформатор европейской драмы и создатель концепции символистского театра. Эстетические взгляды Метерлинка изложены в работах «Сокровище смиренных» и «Мудрость и судьба», с которыми студентам предлагается ознакомиться обзорно. Своеобразное понимание задач творчества, эстетические взгляды определили и специфику метерлинковской театральности. М.Метерлинк создает своеобразный «театр молчания», «театр смерти», что стало иллюстрацией его философии. Философии Метерлинка свойственен мистицизм, который происходит от идеи отречения от Бога и признания феномена Неизвестного, безликой и фатальной субстанции, враждебной человеку. Неизвестное становится главным героем целого ряда одноактных пьес М.Метерлинка, составивших первый символистский период творчества драматурга (1889-1896). Это драмы «Непрошеная» (1890), «Слепые» (1890), «Семь принцесс» (1891), «Там внутри» (1894), «Пелеас и Мелисанда» (1892). Пьесы **«Непрошеная», «Слепые», «Там внутри»** («драмы ожидания») включены в программу курса. Анализируя пьесы, студенты должны разобраться в сложной символике театра Метерлинка, в системе предзнаменований, свойственных творческой манере Метерлинка. Второй период творчества (1900-1917) открывается появлением психологической драмы «Монна Ванна» (1902). Неоромантические тенденции в изображении конфликта «героя» и «толпы» сделали эту драму заметным явлением в литературной жизни Европы.

В программу курса также включена пьеса **«Синяя птица» (1905)**, написанная в форме философской сказки. Третий период творчества Метерлинка (1917-1945) отмечен появлением значительного количества драматических произведений, трактатов и эссе по различным проблемам философиии и искусства. Художественные открытия Метерлинка, безусловное новаторство его драматургии во многом определили специфику театра ХХ века.

Норвежская литература

Норвежская литература рубежа веков представлена в программе курса творчеством Г.Ибсена и К.Гамсуна.

Г.Ибсен (1828-1906) оказался последним представителем старой театральной системы и провозвестником новых драматических форм. В литературу Г.Ибсен вошел как поэт, но всемирную известность ему принесла драматургия. Драматургию Г.Ибсена, его неповторимую творческую манеру во многом обусловило трепетное отношение к прошлому Норвегии, ее национальной истории, фольклору.

Студентам предлагается ознакомиться с пьесами Г.Ибсена **«Привидения», «Кукольный дом»**. Пьесы **«Привидения» (1881) и «Кукольный дом» (1879*)*** стали наряду с другими («Столпы общества», 1877; «Враг народа», 1882) выражением творческой эволюции драматурга. Драмы «Кукольный дом» и «Привидения» исследователи относят к циклу «семейных драм» Г.Ибсена. Актуальные проблемы современности, постановка «женского» вопроса, заострение внимания на «биологическом факторе» («Привидения») обусловили пьесам Ибсена непреходящий успех. Характерным для драматургии Ибсена является прием «дискуссии», прием раскрытия «тайны» героя. «Кукольный дом», по мнению исследователей, «положил начало «новой драме». Пьесам Г.Ибсена свойственно интеллектуально-аналитическое начало, раскрытие общего через частное, органичное проникновение в реальное положение вещей.

Студентам предлагается для ознакомления книга Б.Шоу «Квинтэссенция ибсенизма», а также материал о восприятии творчества Г.Ибсена в России (Чехов, Мережковский, Блок, Анненский, Белый). Плодотворной, на наш взгляд, является параллель Ибсен и Ницше. По данной теме могут быть подготовлены рефераты и доклады. Соответствующие рекомендации студент найдет в лекциях и прилагаемой библиографии.

Кнут Гамсун (Кнут Педерсен, 1859-1952) оставил разнообразное и обширное творческое наследие: проза и поэзия, драматургия и публицистика. Творческая манера Гамсуна сочетает в себе натурализм, символизм и неоромантизм. Свойственны Гамсуну и импрессионистические тенденции. В программу курса включены романы **«Голод» (1890) и «Пан» (1894*).*** Студенты, желающие расширить свое представление о творческой манере К.Гамсуна, особенностях его психологизма, могут ознакомиться с романами «Мистерии» (1892) и «Виктория» (1898). Психологизм Гамсуна лишен устойчивых реалистических традиций, характеризуется тончайшим проникновением в неизведанные области человеческой души, в область подсознательного. Концентрация внимания на субъективных ощущениях героя, на скрупулезном анализе самых сокровенных чувств, буквальное «препарирование» этих чувств, материализация душевных движений позволяют сказать, что в сфере психологического анализа Гамсун тяготеет к романтикам с их тяготением к стихийному и бессознательному, не поддающемуся контролю разума.

Одним из интереснейших аспектов изучения наследия К.Гамсуна является проблема влияния русской литературы на творчество норвежского писателя. Здесь прежде всего необходимо говорить о Ф.М.Достоевском и И.С.Тургеневе. С И.Тургеневым К.Гамсуна сближает романтика любви и тончайшее чувство природы, с Достоевским – глубокий психологизм, интерес к изломам, темным и болезненным импульсам человеческой души, известный иррационализм и немотивированность поступков его героев.

Шведская литература

Шведская литература рубежа веков представлена в программе курса творчеством **Августа Стриндберга (1849-1912).** По выражению Т.Манна, Стриндбергу была свойственна особенная «универсальность ума». Обширным был круг интересов Стриндберга: журналистика, сценическое искусство, живопись, скульптура. Новаторство Стриндберга в области драматургии, позволило шведскому сценическому искусству занять достойное место в истории западноевропейского театра. Эстетические взгляды Стриндберга-драматурга изложены в авторском предисловии к пьесе **«Фрекен Юлия» (1888).** Эта пьеса и пьеса **«Отец» (1887*)*** являются блестящими образцами натуралистической драмы.

Немецкая литература

Приступая к изучению немецкой литературы соответствующего периода, студентам следует обратиться к рекомендуемым учебникам истории для ознакомления с общественно-политической ситуацией в стране. Возникновение Германской империи во многом предопределило своеобразие литературной ситуации в Германии и Австро-Венгрии. Вена и Прага становятся культурными и литературными центрами не только империи, но и всей Европы.

Знаковой фигурой в культуре Западной Европы рубежа веков становится Р.Вагнер. Студентам будет полезно узнать о восприятии творчества Вагнера немецкими и западноевропейскими писателями рубежа веков. Вагнеровская интерпретация мифа, представление о синтетическом искусстве, поэтика лейтмотивов, образы любви и смерти – вот далеко не полный ряд аспектов творчества Вагнера, нашедших воплощение в творчестве писателей и поэтов.

Одним из ключевых звеньев в эволюции немецкой и западноевропейской литературы рубежа веков является творчество **Ф.Ницше (1844-1900).** Его личность, творчество оказали огромное влияние на духовную жизнь Европы. Мировоззрение Ницше воплотилось в работах «Человеческое, слишком человеческое» (1878), **«Так говорил Заратустра» (1885*)***, «По ту сторону добра и зла» (1886), «К генеалогии морали» (1887), «Сумерки идолов» (1888) и др. Данные работы включены в дополнительный список литературы и предназначены для студентов, желающих расширить свое представление о творчестве Ф.Ницше.

Студенты могут ознакомиться с этими работами, а также с работами Т.Манна и С.Цвейга, посвященными великому немецкому философу. Поистине уникальна блестящая художественная манера Ницше. По его же словам, «по сути дела, это музыка, случайно записанная не нотами, а словами». Ницше одним из первых запечатлел характерное для рубежа веков ощущение «великого внутреннего распада и упадка». Он, по сути, нашел идеологическую основу «декаданса». Правомерно также говорить об «образе декаданса» в творчестве Ницше и его историческом, социальном и религиозном аспектах.

В немецкой литературе рубежа веков важное место занял натурализм, который развивался в 80-90-е годы. Его становление проходило под влиянием русской, скандинавской и французской литератур. Студентам предлагается ознакомиться со спецификой немецкого натуралистического театра на основе анализа творчества **Герхарта Гауптмана (1862-1946*).*** По словам Б.Брехта, «история нового театра ведет свое начало от натурализма». Обширен диапазон литературных влияний на Гауптмана: Шекспир и Гете, Тургенев и Достоевский, Ибсен и Толстой.

В программу курса включена пьеса **«Перед восходом солнца» (1889).** Пьеса была посвящена теоретикам натурализма в Германии А.Хольцу и И.Шлафу. Гауптман, подводя итоги своему творчеству писал: «Истоки моего творчества восходят к Толстому… моя драма «Перед восходом солнца» возникла под воздействием «Власти тьмы», ее своеобразной, смелой трагедийности». Пьеса «Перед восходом солнца» положила начало развитию темы распада связей между близкими людьми, духовной изолированности человека, которая получит свое дальнейшее воплощение в социально-психологических драмах «Праздник примирения» (1890) и «Одинокие». Г.Гауптман – лауреат Нобелевской премии в области литературы 1912 года.

Творчество **Г.Манна (1871-1950*)*** представлено в программе курса трилогиями «Богини» («Диана», «Минерва», «Венера», 1903 и «Империя», романом «Учитель Гнус», 1905). Студентам предлагается полностью ознакомиться с трилогией «Богини» и одним из романов «Империи» – «Верноподданный» (1914). В качестве дополнительного материала, позволяющего студентам расширить свое представление о творчестве Г.Манна, предлагаются наиболее значительные публицистические работы Г.Манна, созданные до I Мировой войны, - эссе «Флобер и Жорж Санд» (1905), статьи «Вольтер и Гете» (1910), «Золя» (1915).

Творчество Т.Манна (1875-1955) попрограмме курса истории зарубежной литературы рубежа веков предполагает знакомство студентов с романом «Будденброки» и новеллами соответствующего периода.

Анализируя ранние новеллы Т.Манна, студентам следует обратить внимание на особенности манновского психологизма, проявившегося в скрупулезном анализе внутреннего мира своих героев. Новеллы (1896-99 гг.) посвящены в основном зарисовке и анализу того или иного состояния человека. **(«Разочарование», 1896; «Паяц», 1897; «Маленький господин Фридеман», 1897; «Луизхен», 1897; «Тобиас Миндерникель», 1897; «Платяной шкаф», 1899; «Смерть», 1897; «Дорога на кладбище»)**.

Очевидно влияние на раннего Т.Манна идей А.Шопенгауэра и Ф.Ницше (новеллы **«Воля к счастью» и «Смерть»**).

Студентам также рекомендуется ознакомиться с новеллами Т.Манна **«Тристан» (1902), «Тонио Крегер» (1903), «Смерть в Венеции» (1913).** Новелла «Тристан» – это вагнеровская интерпретация легенды о Тристане и Изольде в ее литературном изложении. Тема взаимоотношений искусства и жизни воплощена в новелле «Тонио Крегер». Несомненна внутренняя связь между новеллой и романом **«Будденброки» (1901)** (Тонио – Ганно Будденброк). Новеллу можно считать своеобразным творческим манифестом Т.Манна. Новелла «Смерть в Венеции» создана «в защиту искусства, порождаемого чувством и жизнью».

Проблематика новелл Т.Манна, в частности музыкальная тема, найдет свое концептуальное продолжение в романе «Доктор Фаустус». Художественная структура романа «Будденброки» традиционна. По мнению исследователей, роман написан в традиционной реалистической манере, близкой к натурализму (Е.Евнина). Это роман – хроника, который сам Т.Манн впоследствии назовет «натуралистическим» (толчком к написанию станет знакомство с романистикой Гонкуров). О близости к натурализму говорит тяготение писателя к детализированному описанию повседневной жизни семьи Будденброков, чрезмерное внимание к физиологическим процессам, факторам наследственности, болезням и т.д.

Студентам необходимо увидеть и отход Т.Манна от описательной натуралистической манеры, связанной с углублением психологизма (образ Томаса Будденброка, Ганно). Анализируя образ Томаса Будденброка, студенты должны отметить его склонность к анализу и обобщению самых тонких своих душевных движений, способность увлекаться сложными философскими системами (А.Шопенгауэр), его тяготение и буквальное слияние с природой.

Литература Великобритании

1880-90-е годы совпадают с началом заката викторианской эпохи в английской культуре и литературе. Литература рубежа веков представлена в программе курса творчеством О.Уайльда, Т.Гарди, Р.Киплинга, Дж.Голсуорси и Б.Шоу.

При работе над курсом студентам предлагается обзорно ознакомиться с творчеством английских прозаиков Джоржа Мередита (1828-1909), Самюэля Батлера (1835-1902), Герберта Уэллса (1866-1946), Р.Л.Стивенсона (1850-1894). Студентам предлагаются темы рефератов по отдельным сторонам творчества этих писателей.

Суть художественного наследия Дж.Мередита определяют реалистические тенденции. В своем творчестве Дж.Мередит наследует традиции Ч.Диккенса и У.Теккерея и одновременно делает шаг к роману нового типа, характеризующегося углубленным психологизмом, метафоричностью стиля, использованием художественной условности.

Герберт Уэллс – создатель жанра фантастического романа. Мировоззрение Г.Уэллса формировалось под влиянием идей Гегеля, Канта, Спенсера, Ницше и Шопенгауэра. Уэллсу, обладавшему самыми обширными научными познаниями, удалось предугадать многие открытия ХХ в. («Освобожденный мир», 1913; «Война в воздухе», 1908).

Р.Л.Стивенсон – основоположник и теоретик английского неоромантизма. Эстетические взгляды Стивенсона изложены в статье «Замечание о реализме». К числу самых известных произведений Стивенсона по сложившейся традиции относят роман «Остров сокровищ» (1883), серию рассказов «Новые тысяча и одна ночь» (1882), состоящую из двух циклов «Клуб самоубийц» и «Алмазы Раджи», повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886).

Оскар Уайльд (1854-1900) формировался как литератор под влиянием идей Д.Рескина (1819-1900) и У.Пейтера (1839-1894), лекции которых слушал в Оксфордском университете. С детства он впитал тяготение к атмосфере богемы и аристократической экстравагантности, что позднее найдет отражение в его творчестве.

О.Уайльд входит в литературу в 1881 году сборником «Стихотворений». В этом сборнике отчетливо выражены импрессионистические тенденции. Это объясняется увлеченностью Уайльда живописью французских импрессионистов и тем, что импрессионистическая стилевая манера была свойственна многим поэтам и писателям рубежа веков и разным национальным литературам. (ст. «Утренние впечатления», цикл «Впечатления»).

Студентам также рекомендуется обзорно ознакомиться со сборниками сказок О.Уайльда «Счастливый принц и другие сказки» (1888) и «Гранатовый домик» (1891).

Для более содержательного анализа творческого наследия О.Уайльда студенты могут ознакомиться с эстетическими взглядами писателя («Замыслы», «De Profundis»).

В 1891 г. был написан философско-символистский роман О.Уайльда **«Портрет Дориана Грея».** Анализируя роман, студентам предстоит разобраться в сложной системе образов-символов романа (Дориан, лорд Генри, художник Бэзил, Сибила), а также в соотношении в романе реального и фантастического. Студентам необходимо обратить внимание на особенности фабульного построения романа, на генезис экзотики изобразительных элементов и экзотики невымышленного (элементы неоромантизма).

Знакомство с творчеством О.Уайльда-драматурга позволит студентам соприкоснуться с искрометной иронией («Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж»), с попыткой трансформации известных мифологических сюжетов («Саломея», 1883).

Томас Гарди (1840-1928*)* – блестящий прозаик, тонкий стилист, создатель цикла «романов характера и среды», два из которых по выбору предлагаются студентам для анализа **(«Тэсс из рода д’Эрбервиллей», 1891 и «Джуд Незаметный», 1896).**

В 1904-1908 гг. Гарди создает эпическую поэму «Династы» (исследователи называют ее «европейской Илиадой») о наполеоновских войнах. Во многом замысел Гарди был осуществлен под влиянием идей Л.Н.Толстого и романа «Война и мир».

Дж.Голсуорси (1867-1933), лауреат Нобелевской премии в области литературы, автор значительного количества произведений в различных жанрах. Получивший блестящее образование вначале в Хэрроу, а затем в Оксфорде, Голсуорси впитал в себя лучшие традиции викторианской Англии, стал достойным наследником классического реализма У.Теккерея и Ч.Диккенса, многому научился у Бальзака, Золя, Флобера и Мопассана. Дж.Голсуорси трепетно относился и к великой русской литературе, признавался, что многие лучшие его традиции навеяны творчеством И.Тургенева и Л.Толстого. Влияние Тургенева чувствуется уже в «Вилле Рубейн» (1900), знакомство с которой позволит студентам осознать самобытность Голсуорси, его желание следовать лучшим образцам мировой литературы, а также получить огромное эстетическое удовлетворение от соприкосновения с поистине большой литературой.

Сатирическое начало в творчестве Дж.Голсуорси заявлено в романе «Остров фарисеев» (1904). В 1906 г. выходит роман **«Собственник»,** положивший начало форсайтовскому циклу. Романы «В петле» (1920), «Сдается внаем» (1921) хронологически не входят в рамки данного курса. Эти романы, а также две интерлюдии «Последнее лето Форсайта» (1918) и «Пробуждение» (1920) стали органическим продолжением знаменитой «Саги о Форсайтах». Позднее была написана «Современная комедия», включившая романы «Белая обезьяна», «Серебряная ложка», «Лебединая песня» и две интерлюдии («Идиллия», «Встречи»). В «Сагу о Форсайтах» включаются также трилогия «Последняя глава» и рассказ «Спасение Форсайта».

Студенты должны прочитать роман «Собственник», стоящий у истоков всего цикла и являющийся прекрасным образцом реализма писателя. Студентам нужно обратить внимание на специфику системы персонажей, многолинейность сюжета, использование образов-символов, богатство пейзажных зарисовок.

Имя **Бернарда Шоу (1856-1950)** связано прежде всего с понятием «новой драмы». Специфика времени требовала проблемной драматургии, нового героя. Школой Шоу стал Г.Ибсен и его «аналитический» театр. В работе «Квинтэссенция ибсенизма» (1891) Шоу выразил свое творческое кредо драматурга, а также заявил о себе как блестящий литературный критик. В 1891 году в Лондоне возникает «независимый театр», коллективу которого Б.Шоу предлагает свой первый цикл «Неприятные пьесы». Студентам предстоит познакомиться с двумя из них: **«Дома вдовца» (1892) и «Профессия миссис Уорен» (1893-1894)**. «Пьесы-дискуссии» характеризуются обширными предисловиями и ремарками и другими новаторскими приемами. Искусство Шоу – это искусство максимальной идейной насыщенности.

В программу курса включены также пьесы **«Пигмалион» (1912) и «Дом, где разбиваются сердца» (1915)**. С особенностями драматургического метода Шоу студенты могут познакомиться, проанализировав дополнительную научную литературу. Интересная информация содержится и в биографическом очерке.

Редьярд Киплинг (1865-1936),лауреат Нобелевской премии. Киплинг принадлежит к неоромантическому направлению в английской литературе рубежа веков. Студентам предлагается обзорно ознакомиться с основными вехами жизни и творчества Киплинга, включив в круг чтения стихотворения различных периодов и новелл (сб. «Простые рассказы с гор», 1887; «Три солдата», 1888; «Рикша-призрак и другие рассказы», 1889).

Увлечение философией Ф.Ницше повлекло за собой создание романа «Свет погас» (1890), развившего весьма популярную на рубеже веков тему судьбы художника.

Основной эстетический принцип **Джозефа Конрада (Теодор Юзеф Конрад Коженевский, 1857-1924)** – стремление к синтезу искусств: живописи, музыки, скульптуры, литературы. Стилевой манере Дж.Конрада свойственны импрессионистические тенденции. В этом сказалось увлечение живописью импрессионистов, поэзией Верлена. Глубоко чтил Дж.Конрад и мастера психологической прозы Г.Джеймса.

Студентам предлагается обзорно ознакомиться с творчеством Конрада. Отдельные аспекты творческого наследия автора могут быть проанализированы в форме докладов и рефератов.

Американская литература

Американская литература рубежа веков представлена в программе курса творчеством четырех авторов: М.Твена, Т.Драйзера, Дж.Лондона и Г.Джеймса.

М.Твен (Самюэль Ленгхорн Клеменс) – 1835-1910, автор рассказов, очерков, романов. Жанровое и тематическое своеобразие прозы М.Твена, искрометный юмор, специфическое мышление, использование национального фольклора позволили М.Твену занять достойное место в плеяде американских писателей рубежа веков. Студенты могут обзорно ознакомиться с первым сборником рассказов М.Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1867). Путешествие в страны Западной Европы, Россию и Палестину в качестве корреспондента, впечатления о Старом Свете легли в основу книги очерков «Простаки за границей» (1869). Опыт репортерской работы М.Твена может быть полезен студентам-журналистам.

Генри Джеймс (1843-1916)– родоначальник психологической прозы в литературе США. В программу курса включены повести «Дези Миллер» (1878) и роман «Женский портрет» (1881). Студенты могут остановить свой выбор на одном из произведений. Творческая манера писателя формировалась во многом под влиянием Бальзака (см. статью «Урок Бальзака», 1915), в личных контактах с Флобером и Тургеневым. Тургеневские мотивы обнаруживаются в названных произведениях писателя. Анализ выбранного текста может быть осуществлен в этом направлении.

Формирование **Теодора Драйзера (1871-1945)** – прозаика происходило под влиянием О.Бальзака, Г.Спенсера, Э.Золя. Анализируя один из предложенных романов Драйзера, студентам необходимо обратить внимание на особенности натурализма Драйзера. Соответствующие рекомендации будут даны в лекционном материале и в ссылках на дополнительную научную литературу. Студентам предлагаются на выбор следующие романы писателя: «Сестра Керри» (1900) («образец философии человеческого существования», по словам самого автора); «Дженни Герхардт» (1911) и один из романов «Трилогии желания» («Финансист», «Титан», «Стоик»).

Художественные тексты

1. Э.Золя. Тереза Ракен. Карьера Ругонов. Творчество.
2. Э. и Ж. де Гонкур. Жермини Ласерте.

Э. де Гонкур. Актриса Фостен.

1. Г. де Мопассан. Жизнь. Предисловие к роману «Пьер и Жан». Новеллы (указаны в тексте).
2. Гюисманс Ж.-К. Наоборот.
3. Рембо А. Лирика.
4. Малларме С. Лирика.
5. Верлен П. Лирика.
6. Роллан Р. Жан-Кристоф.
7. Франс А. Остров пингвинов. Боги жаждут (один роман на выбор).
8. Метерлинк М. Непрошеная. Там внутри. Слепые. Синяя птица
9. Ибсен Г. Бранд. Привидения. Кукольный дом.
10. Гамсун К. Голод. Пан (один на выбор).
11. Стриндберг А. Фрекен Юлия. Отец.
12. Ницше Ф. Так говорил Заратустра.
13. Гауптман Г. Перед восходом солнца.
14. Манн Г. Верноподданный.
15. Манн Т. Будденброки. Новеллы (указаны в тексте).
16. Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Саломея. Идеальный муж.
17. Гарди Т. Тэсс из рода д’Эрбервилей. Джуд Незаметный (на выбор).
18. Голсуорси Дж. Собственник.
19. Шоу Б. Дома вдовца. Профессия миссис Уоррен. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца.
20. Твен М. Простаки за границей. Янки при дворе короля Артура.
21. Драйзер Т. Сестра Керри. Дженни Герхардт. Финансист (один на выбор).
22. Джеймс Г. Дези Миллер.
23. Джек Лондон Мартин Иден.Морской волк.

Дополнительная научная литература

1. Андреев Л.Г. Импрессионизм. - М.: Изд-во МГУ, 1980.
2. Аникин Г.В. Эстетика Джона Раскина и английская литература XIX века. - М.: Наука, 1986.
3. Апт С.К. Над страницами Томаса Манна. - М.: Сов. писатель, 1980.
4. Блауберг И.И. Анри Бергсон и философия длительности //Бергсон Анри. Собр соч.: Т.1. - М.: Московский клуб, 1992. - С. 6-44.
5. Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец XIX – начало ХХ века. - М.: Наука, 1987.
6. Верцман И.Е. Эстетика Ф. Ницше //Верцман И.Е. Проблемы художественного познания. - М.: Искусство, 1967. - С. 222-257.
7. Гамсун Кнут. Норвежская литература // Гамсун К. В сказочном царстве: Путевые заметки, статьи, письма. - М.: Радуга, 1993. - С. 303-324.
8. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. - М.: Наука, 1989.
9. Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского модернизма // Гаспаров М.Л. Избранные работы. - М.: Новое литературное обозрение, 1995. - С. 286-304.
10. Готье Теофиль. Предисловие ко второму изданию «Цветов зла» // Бодлер Ш. Цвета зла и стихотворения в прозе в переводе Эллиса. - Томск: Водолей, 1993. - С. 8-56.
11. Данилевский Р.Ю. Русский образ Фридриха Ницше (Предыстория и начало формирования) // На рубеже XIX и ХХ веков: Из истории международных связей русской литературы. - Л.: Наука, 1991. - С. 5-43.
12. Дынник В. Анатоль Франс. Творчество. - М.-Л.: Гослитиздат, 1934.
13. Жид Андре. Достоевский. Эссе. - Томск: Водолей, 1994. (Оскар Уайльд; Стефан Малларме; Поль Верлен).
14. Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. - М.: Искусство, 1976.
15. История немецкой литературы: В 5 т. - М.: Наука, 1986. - Т. 4.
16. Каули М. Дом со многими окнами. - М.: Прогресс, 1973. (Два Генри Джеймса; Естественная история американского натурализма).
17. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. - М.,1994.
18. Литературная история Соединенных Штатов Америки: В 3 т. / Под ред. Р.Спиллера и др. - М.: Прогресс, 1979. - Т. 3.
19. Лосев А.Ф. Реализм, натурализм и позитивизм // Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. - М.: Collegium, 1994. - С. 92-108.
20. Мамардашвили М. Литературная критика как акт чтения //Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М.: Прогресс, 1990. - С. 155-162.
21. Моруа Андре. Три Дюма. Литературные портреты. - М.: Правда, 1986. (Ги де Мопассан; Анатоль Франс).
22. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран. - М.: Изд-во МГУ, 1980.
23. Нефедов В.П. История зарубежной критики и литературоведения. - М.: Высшая школа, 1988.
24. Обломиевский Д. Французский символизм. М.: Наука, 1973.
25. Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве ХХ века. - М.: Наука, 1984.
26. Пирсон Х. Бернард Шоу. - М.: Молодая гвардия, 1972.
27. Ревалд Джон. История импрессионизма. - М.: Республика, 1994.
28. Толмачев В.М. Декаданс: опыт культурологической характеристики // Вестник МГУ. Сер. 9. Философия. - М., 1991. - № 5. - С. 18-28.
29. Уоррен Р.П. Дань Теодору Драйзеру // Уоррен Р.П. Как работает поэт. - М.: Радуга, 1988. - С. 300-400.
30. Федоров А.А. Томас Манн: Время шедевров. - М.: Изд-во МГУ, 1981.
31. Цвейг Стефан. Фридрих Ф.Ницше. Ромен Роллан: Жизнь и творчество //Цвейг С. Собр. соч.: В 10 т. - М.: Терра, 1992. - Т. 5. - С. 188-489.
32. Экспрессионизм. М.: Искусство, 1966.
33. Ясперс К. Ситуация в современном мире //Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. С. 141-154.

Контрольные вопросы к зачету

1. Общая характеристика зарубежных литератур рубежа веков. Рубеж веков как особая культурно-историческая эпоха. Основные литературные направления и тенденции развития литературного процесса.

2. Декаданс в западноевропейской литературе рубежа веков. Фило­софские и эстетические корни декаданса. Основные течения дека­данса. Декаданс и модернизм.

3. Натурализм. Философские и научно-познавательные предпосылки развития натурализма. Э.Золя как основатель натуралистической школы во Франции. Теория И.Тэна.

4. Импрессионизм в литературе. Философские корни импрессионизма. Импрессионизм в живописи и литературе. Особенности импрессионистической поэтики.

5. Символизм в литературе рубежа веков. Особенности символистской поэтики.

6. Творческий путь Э.Золя. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Эстетические взгляды Э.Золя.

7. Замысел и история создания серии романов «Ругон-Маккары». Концепция серии романов «Ругон-Маккары».

8. Роман Э.Золя «Карьера Ругонов» - пролог к эпопее «Ругон-Маккары».

9. Роман Э.Золя «Творчество». Место романа «Творчество» в эпопее. Система персонажей романа. Образ художника. Концепция творческой личности. Натуралистическая идея творчества.

10. Роман Э.Золя «Нана». Система персонажей романа. Натуралистические тенденции в романе. Место романа «Нана» в эпопее..

11. Роман Э.Золя «Тереза Ракен». Предисловие к роману. Теория тем­пераментов. Влияние идей И.Тэна.

12. Г. де Мопассан. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Эстетические взгляды.

13. Флоберовская тема в романе Мопассана «Жизнь». Система персонажей романа. Образы Жанны и Жюльена.

14. Новеллистика Мопассана. Художественное своеобразие и проблема тематической классификации. Натуралистический импрессионизм новелл.

15. Творчество Э. и Ж. де Гонкур. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Дневник братьев Гонкур.

16. Традиции и новаторство в романе «Жермини Ласерте». Система персонажей романа. Особенности художественного психологизма в романе.

17. Роман «Актриса Фостен» Э.Гонкура как роман о натуралистической идее творчества. Образ трагической актрисы.

18. А.Рембо. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Лирика. Основные мотивы.

19. С.Малларме. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Лирика. Основные мотивы.

20. П.Верлен. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Лирика. Основные мотивы.

21. Ж.-К.Гюисманс. Роман «Наоборот» - символистский роман о художнике. Черты импрессионизма в романе.

22. Творческий путь Р.Роллана. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Эстетические взгляды.

23. Роман Р.Роллана «Жан-Кристоф». Образ человека искусства. Кон­фликт между художником и обществом. Эволюция образа Крафта.Живопись и музыка в художественном контексте романа "Жан-Кристоф"

24. Творчество А.Франса. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Эстетические взгляды. Сатирический роман-памфлет «Остров пин­гвинов».

25. Нравственная проблематика романа А. Франса «Боги жаждут». Система персонажей романа. Основная проблематика. Смысл названия романа «Боги жаждут».

26. Символистская драматургия М.Метерлинка. Специфика театраль­ности М.Метерлинка. («Слепые», «Непрошеная», «Там, внутри», «Синяя птица»).

27. Драматургия Г.Ибсена, ее основные принципы. («Куколь­ный дом», «Привидения»).

28. Творчество К.Гамсуна. Проблема творчества в романе «Голод».

29. Концепция любви в романе К.Гамсуна «Пан». Импрессионистические тенденции в творчестве К.Гамсуна.

30. Драматургические принципы А.Стриндберга. Предисловие к пьесе «Фрекен Юлия». Проблема человеческой природы в пьесах А.Стриндберга («Отец», «Фрекен Юлия»). Система персонажей пьес. Особенности драматургического конфликта.

31. Творчество Ф.Ницше как знаковой фигуры рубежа веков. Т.Манн и С.Цвейг о Ницше (работа Ницше «Так говорил Заратустра»).

32. Натуралистические черты драматургии Г.Гауптмана. Драма «Перед восходом солнца». Система персонажей драмы. Особенности драматургического конфликта. Смысл натуралистических сцен в драме.

33. Творческий путь Т.Манна. Основные вехи биографии. Общественная деятельность Т.Манна.

34. Сатирический роман Г.Манна «Верноподданный».

35. Новеллистика Т.Манна. Тематическое своеобразие.

36. Роман Т.Манна «Будденброки». Способы создания характеров. Трактовка темы вырождения. Образы Томаса и Ганно Будденброков. Т.Манн и А.Шопенгауэр

37. О.Уайльд. Основные вехи биографии. Литературное окружение. Эстетические взгляды О.Уайльда. Проблема английского эстетизма.

38. Неоромантические тенденции в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея». Образы Дориа­на, Бэзила, Сибилы, лорда Генри. Реальное и фантастическое в ро­мане.

39. Драматургия О.Уайльда. («Саломея», «Идеальный муж»).

40. Творчество Т.Гарди. Тема рока и жертвы в романе «Тэсс из рода
д'Эрбервиллей» (Тип героя в романе «Джуд Незаметный»).

41. Неоромантические тенденции в творчестве Р.Киплинга. Аллегорическое осмысление темы «бремени белого человека» в «Книге джунглей».

42. Общая характеристика форсайтовского цикла Дж.Голсуорси. Ана­лиз образной системы романа «Собственник». Образ Сомса.

43. Драматургия Б.Шоу.Общая характеристика. Б.Шоу как театральный критик. Драматургические принципы Б.Шоу. Мифологизм Б.Шоу («Пигмалион»).

44. Чеховские мотивы в драматургии Шоу («Дом, где разбиваются сердца»). Система персонажей пьесы. Особенности драматургического конфликта.

45. Нравственная проблематика пье­сы «Профессия миссис Уоррен». Система персонажей пьесы. Особенности драматургического конфликта.

46. Пьеса Б.Шоу «Дома вдовца». Система персонажей пьесы. Особенности драматургического конфликта.

47. М.Твен. Цикл очерков «Простаки за границей».

48. Образная система романа М.Твена «Янки при дворе короля Артура».

49. Особенности психологического анализа в романе Джеймса «Дези Миллер».

50. Ницшеанский герой в творчестве Дж.Лондона. Роман Дж.Лондона «Мартин Иден».

51. Натуралистические тенденции в творчестве Т.Драйзера («Сестра Керри», «Дженни Герхард»).

Темы рефератов по курсу

1. Конфликт между культурой и цивилизацией на Западе в оценке русских писателей и мыслителей Д.Мережковский, А.Блок, Вяч.Иванов, А.Белый, П.Флоренский, Н.Бердяев, В.Вейдле).
2. Э.Золя как литературный и художественный критик. Э.Золя о Баль­заке, Стендале, Флобере, Гонкурах, художниках-импрессионистах. (статьи Э.Золя могут распределить между собой 3-4 человека).
3. «Дневник» братьев Гонкур – важнейший источник для изучения литературной ситуации рубежа веков (Гонкуры о В.Гюго, Т.Готье, И.Тургеневе, Г.Флобере, Ш.Бодлере, Г. де Мопассане об эволюции французской литературы).
4. Теория «трех факторов» И.Тэна. Э.Золя об И.Тэне. Статья Э.Золя «Ипполит Тэн как художник».
5. А.Франс - литературный критик (А.Франс и Э.Золя, А.Франс и Г.Флобер и т.д.).
6. Цикл Р.Роллана «Героические жизни» («Жизнь Толстого»,1911; «Жизнь Бетховена», 1903; «Жизнь Микеланджело», 1906).
7. Ш.Бодлер и Э.По (проблема восприятия).
8. Г.Ибсен и Ф.Ницше.
9. Б.Шоу об Ибсене как создателе «проблемной драмы». («Квинтэссенция ибсенизма»),
10. Восприятие творчества И.Ибсена в России (А.Чехов, Д.Мережковский, А.Блок, И.Анненский, А.Белый).
11. К.Гамсун и Ф.Ницше.
12. Трагедия романтической личности в романе К.Гамсуна «Виктория».
13. Концепция героя в романе К.Гамсуна «Мистерии».
14. А.Стриндберг о задачах театрального искусства.
15. Символистская драматургия А.Стриндберга. Пьеса «Игра снов» (1901).
16. Социально-критический роман А.Стриндберга «Красная комната»(1879).
17. Роман А.Стриндберга «Слово безумца в свою защиту».
18. Р.Вагнер в восприятии немецких и западноевропейских писателей рубежа веков.
19. Образ декаданса в творчестве Ф.Ницше.
20. Значение Ф.Ницше для немецкой и западной культуры XX в. Т.Манн и С.Цвейг о Ф.Ницше.
21. Мир и человек в поэзии Р.-М.Рильке («Часослов»).
22. Б.Пастернак и М.Цветаева о Р.-М.Рильке.
23. Восприятие творчества О.Уайльда в России (К.Бальмонт, М.Кузмин, Н.Гумилев, К.Чуковский).
24. Традиции романа XIXв. в творчестве Дж.Голсуорси. Дж.Голсуорси и Бальзак. Дж.Голсуорси и У.Теккерей.
25. Художественно-эстетическая концепция Г.Джеймса (эссе «Искусство романа», предисловия к романам).
26. Мотив «гибели любви» в поэме О.Уайльда «Баллада Редингской тюрьмы» и романе «Портрет Дориана Грея».
27. Концепция романного цикла Э.Золя «Ругон-Маккары» и принципы работы писателя над ним.
28. Г. де Мопассан о А.Шопенгауэре, роковом противоречии между «бытием» и «сознанием», творчестве как иллюзионизме.
29. Теоретические работы Э.Золя («Экран», «Экспериментальный роман», «Романисты-натуралисты», «Натурализм в театре») и становление натуралистической школы во Франции.
30. Э.Золя и художники-импрессионисты.
31. Концепция книги А.Белого «Символизм как миропонимание»(книгу для анализа могут распределить между собой 3-4 человека)
32. Концепция человека в «Жизни Иисуса» Э.Ренана.
33. Г. де Мопассан об И.Тургеневе (статьи «Изобретатель слова «ниги­лизм», «Иван Тургенев», посвящение к сборнику новелл «Завеща­ние Телье»).
34. Г. де Мопассан и проблема психологического анализа («Монт-Ориоль», «Пьер и Жан»).
35. Основные мотивы лирики Э.Верхарна (цикл «Города-спруты»). В.Брюсов и М.Волошин об Э.Верхарне.
36. Роман М.-А.Нексе «Пелле-завоеватель» как роман воспитания. Традиции и новаторство.
37. Концепция любви, эстетика и философия чувства в романе К.Гамсуна «Мистерия».
38. Тема духовной изолированности человека в психологических дра­мах Г.Гауптмана «Праздник примирения» (1890) и «Одинокие» (1891).
39. Черты неоромантизма и символизма в драме Г.Гауптмана «Потонувший колокол» (1896).
40. Публицистическое наследие Г.Манна («Флобер и Жорж Санд, 1905; «Вольтер и Гете», 1910; «Дух и деяние», 1911; «Золя», 1915).
41. Основные мотивы лирики Э.Дикинсон.
42. Тема войны в эпической поэме Т.Гарди «Династы» (1904-1908 гг.).
43. Р.Л.Стивенсон — основоположник и теоретик английского неоромантизма (статьи «Скромное возражение», «Замечание о реализме»).
44. Идея двоемирия в повести Р.Л.Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886).
45. Концепция человека в поэме А.Жида «Яства зеленые» (1897). Влияние идей Ф.Ницше.
46. Публицистика А.Жида («Переписка Достоевского», 1908; «Братья Карамазовы», 1911).
47. Концепция человека в романе А.Жида «Имморалист».
48. Тема «маленького человека» в трилогии Альфонса Доде («Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона», 1872; «Тартарен в Альпах», 1885; «Порт Тараскон», 1880).

49. Ж.Верн (1828-1905) как основатель жанра научно-фантастического романа. Образ ученого-творца в романах Ж.Верна.

50. Поэт и общество в пьесе Э.Ростана «Сирано де Бержерак».

51. Концепция книги О.Шпенглера «Закат Европы».

52. Философская система А.Бергсона. Теория интуитивизма.

53. Концепция работы А.Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Влияние идей Шопенгауэра на творчество писателей рубежа веков.

54. Эстетическая программа М.Метерлинка. Трактат «Сокровище смиренных»(1896).

55. Пьеса Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» - метерлинковская версия легенды о Тристане и Изольде.

56.Концепция любви в драме Метерлинка «Монна Ванна (1902). Традиции французского классицизма в пьесе.

57. Концепция книги «Морис Метерлинк в России Серебряного века» (М., 2001).

58. Концепция книги В.Розанова «Мысли о литературе» (М.: Современник, 1989)

59. В.Розанов о М. Метерлинке.

60. Статьи Д.Мережковского «Неоромантизм в драме» и «Новейшая лирика» (1894).

61. А.Блок и А.Стриндберг.

62. Роман А.Франса «Восстание ангелов». Особенности художественного времени и пространства в романе.

63. Трагическое в романе Мопассана «Сильна как смерть».

64. Концепция любви в романе Э.Золя «Исповедь Клода».

65. Идея эволюции в пьесе Б.Шоу «Человек и сверхчеловек».

66. Э.и Ж де Гонкур. «Дневник». (Работу над дневником могут взять 2 человека)

67. Реферирование книги Л.В.Усенко «Импрессионизм в русской прозе начала 20 века» (Работу над книгой могут взять 2 человека)

68. Реферирование книги Л.Андреева «Импрессионизм»

69. Импрессионистические тенденции в прозе Дж.Конрада.

70. Реферирование работы И.Анненского «Книги отражений» (М.: Наука, 1979)

71. Статья М.Горького «Поль Верлен и декаденты». Восприятие. Дискуссия.

72. Книга В.Розанова «О писательстве и писателях» (М.: Республика, 1995)