

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный гуманитарный педагогический
университет»

Е.С. Седова

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. РЕАЛИЗМ

ПРАКТИКУМ

Челябинск, 2018

ББК 83.3 я73

УДК 84 (021)

Седова, Е.С. История зарубежной литературы XIX века. Реализм
[Текст]: практикум / Е.С. Седова. – Челябинск, Изд-во Юж.-Урал. гос.
гуманитар.-пед. ун-та, 2018. – 72 с.

ISBN 978-5-91155-055-4

Практикум представляет собой учебное пособие к практической части курса «История зарубежной литературы XIX века. Реализм» для студентов 3 курса филологического факультета по направлению Педагогическое образование; уровень образования – бакалавриат, профильная направленность Русский язык. Литература.

Практикум включает программу курса, подробные планы практических занятий, материалы к занятиям, задания к семестровым контрольным работам, библиографические списки по каждой теме и по курсу в целом, вопросы к зачету, а также рекомендации по освоению материала. Издание может быть рекомендовано при подготовке к практическим занятиям, организации самостоятельной работы студентов очного отделения.

Рецензенты: О. Г. Сидорова, д-р филол. наук, профессор
А. Д. Щербов, канд. пед. наук, доцент

ISBN 978-5-91155-055-4

© Е.С. Седова, 2017
© Издательство Южно-Уральского государственного
гуманитарного педагогического университета, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА	9
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	38
ЗАНЯТИЕ 1 Проблемы жанра и метода в новеллистике Проспера Мериме...	38
ЗАНЯТИЕ 2 Образ Кармен в искусстве.....	47
ЗАНЯТИЕ 3 Проблемы жанра и метода в новеллистике Проспера Мериме...	47
ЗАНЯТИЕ 4 Роман О. де Бальзака «Отец Горио».....	50
ЗАНЯТИЕ 5 Художественное своеобразие сборника Г. Гейне «Книга песен»..	53
ЗАНЯТИЕ 6 Роман Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).....	57
ЗАНЯТИЕ 7 Итоговый тест по всему курсу.....	61
ЗАНЯТИЕ 8 Собеседование по прочитанным текстам.....	61
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	61
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ И ВОПРОСЫ	64
СЕМЕСТРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	68
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ	72

ВВЕДЕНИЕ

Включенная в учебный план III курса филологического факультета дисциплина «История зарубежной литературы XIX века. Западноевропейский реализм 1830–1870-х годов» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (БЗ.В.ОД.3). Данный раздел продолжает серию курсов по истории зарубежной литературы, поэтому изучение литературы Западной Европы XIX в. идет с учетом предшествующих традиций, а также имеет выход в литературу и культуру рубежа XIX – XX вв. и двадцатого столетия.

Вузовский курс истории зарубежной литературы XIX в. включает в себя два больших раздела – романтизм и реализм. Данная программа представляет процесс исследования проблем западноевропейского реализма XIX в. на лекционных и практических занятиях. В структуре курса учитывается общепринятая периодизация реалистического искусства: реализм первой и второй половины XIX в. На каждом этапе выделяется его эстетическое своеобразие и типологическая общность с предшествующим и последующим периодом.

Первый этап реалистического искусства (1830–1848 гг.) – время формирования и развития классического реализма XIX в. Сюда относится творчество Стендаля, О. де Бальзака, П. Мериме, Ч. Диккенса, первые сатирические произведения У.М. Теккерея, творчество Г. Гейне, в эстетике которого еще сохраняются романтические тенденции.

Второй этап (1848–1871 гг.) – период постбальзаковского реализма, ставший качественно новым этапом развития данной художественной и эстетической системы. Здесь – романы «сурового реализма» Ч. Диккенса («Холодный дом», «Тяжелые времена», «Крошка Доррит» и др.), творчество У.М. Теккерея 50-х годов. Особый акцент сделан на преемственности этапов: эстетика реализма второй половины XIX в. была подготовлена сдвигами в поздних произведениях классиков первого этапа, когда они приходят к

утверждению самостоятельности характера в отношениях среды и обстоятельств, развивая тем самым эстетику реализма в сторону персоналистического изображения характера, что в свою очередь приводит к сдвигам в романной структуре. Это нашло отражение в проблематике и художественном строе литературы, которая переносит внимание с борьбы личности за свое место в обществе на фатальную погруженность человека в поток бытия.

Наиболее значительные достижения литературы изучаемого периода связаны с жанром романа. Творчество великих романистов – О. де Бальзака, Стендаля, Ч. Диккенса, У.М. Теккерея и других – представляет огромное богатство и разнообразие идейных и художественных открытий. Явления, наиболее значимые в перспективе литературного процесса, возникают во Франции. Им и уделяется преимущественное внимание в курсе – на лекциях и практических занятиях (творчество Бальзака и Стендаля). Особенности литературного процесса 50–60-х годов во Франции (поэтическая группа «Парнас», творчество Ш. Бодлера и Г. Флобера) в данном учебном семестре мы не рассматриваем, поскольку считаем уместным изучение этих тем в курсе истории зарубежной литературы рубежа XIX – XX вв. Творчество вышеназванных художников слова предвосхищает художественные открытия эпохи «переходности»: преддекадентские тенденции у парнасцев и Ш. Бодлера, символизм, натурализм и реализм нового качества.

Западноевропейская литература 30–70-х годов XIX в. характеризуется сосуществованием и взаимодействием разных тенденций и направлений. В ряде стран (США, Германия) основную роль продолжает играть романтизм (творчество У. Уитмена, Г. Гейне и др.), что также необходимо учитывать в освоении материала.

В данном учебном пособии выстроена система практических занятий и представлены необходимые материалы для их эффективного и интересного проведения, не ограничиваясь только анализом художественного текста, а

привлекая также для обсуждения материалы культурологического плана. Содержание и тематика занятий определяются рабочей программой дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль – Русский язык. Литература).

Для освоения дисциплины по плану предусмотрено 26 часов лекций, 16 часов практических занятий, 42 часа для самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен. Срок изучения дисциплины – один семестр.

Цель курса – изучение истории и теории реализма XIX в. как одного из этапов развития зарубежной литературы; формирование представления о реализме как о художественном направлении, тяготеющем к изображению широких картин, к исследованию причин и следствий.

Цель практикума – помочь студентам при подготовке к практическим занятиям и экзамену по окончании освоения курса. Данное издание, кроме подробных планов практических занятий, включает также необходимые материалы для их успешной подготовки (фрагменты из художественных текстов, трактатов, теоретических работ и т.д.), а также задания к семестровым контрольным работам, библиографические списки по каждой теме и по курсу в целом, вопросы к экзамену и весь необходимый набор рекомендаций по освоению материала.

Во вступительном *разделе «Содержание курса»* перечислены изучаемые темы, дается необходимая информация об авторе и его творчестве, даны источники для дальнейшей проработки материала, включая информационное сопровождение (документальные и/или художественные фильмы и пр.).

Раздел «Планы практических занятий» включает 8 занятий, 6 из которых посвящены анализу одного или нескольких литературных произведений изучаемого периода. На 7 занятии студенты пишут итоговый тест, на 8 проходят собеседование по текстам.

В отборе материала для занятий автор руководствовался следующими принципами:

1. Рассмотреть литературный процесс в культурном контексте эпохи, выявляя национальную специфику каждой из изучаемых литератур, проводя постоянные аналогии и противопоставления реализма и романтизма.
2. Обратить внимание на связь и различие просветительского реализма XVIII в. и реализма XIX в.
3. Показать национальное своеобразие развития литературы в разных странах, ее связь с общественно-философской мыслью времени.
4. Охарактеризовать основные *темы* (тема города, денег, детства и воспитания и др.) и *проблемы* (проблема отцов и детей, самоопределения личности, нравственного выбора и др.)
5. Связать данный курс со школьной программой по литературе, в которую включены произведения из литературы изучаемого периода (например, «Гобсек» О. де Бальзака).
6. Расширить кругозор студентов введением новых имен и произведений, важных для изучения литературы, интересных фактов, расширяющих рамки текста, включение культурологического материала (практическое занятие № 2).
7. Формировать у студентов навыки самостоятельной работы с текстом, дополнительными источниками.
8. Подготовить базу для научно-исследовательской работы (подготовка докладов).

Заключительное занятие является обобщающим и включает итоговый контрольный тест и собеседование по прочитанным текстам. На *собеседовании* преподаватель проверяет примерную степень готовности студента к экзамену и знание текстов, но не на уровне мелочей и подробностей, а на уровне знания сюжета, умения выявить проблематику прочитанного произведения, пересказать яркие эпизоды и сцены, в которых полно раскрывается обсуждаемая проблема и характер персонажа. Для удобства предлагается вести

читательский дневник, в котором были бы зафиксированы имена героев, сюжетные линии, понравившиеся цитаты и пр. Читательский дневник составляется каждым студентом индивидуально, как ему удобно.

В следующем *разделе «Рекомендуемая литература»* собраны списки обязательных для чтения художественных произведений, стихотворений для заучивания наизусть, а также теоретические работы по курсу: учебники, пособия, монографии и другие материалы.

В *разделе «Требования к экзамену и вопросы»* представлены экзаменационные вопросы, охватывающие материал изучаемого периода. Многие вопросы пересекаются с темами практических занятий, что значительно облегчает подготовку студента к итоговой форме отчетности.

Раздел «Семестровые контрольные работы» содержит задания для домашней и аудиторной работы по курсу. Задания носят творческий характер и, думается, будут интересны студентам в ходе выполнения.

«Терминологический минимум» включает список терминов, необходимых для освоения изучаемой дисциплины. Их значение можно найти в учебниках по курсу, в словарях литературоведческих терминов. В лекционной части также освещается ряд терминов, которые будут зафиксированы студентом при составлении конспекта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТЕМА 1. РЕАЛИЗМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. И ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Западноевропейский реализм XIX в. как «век перемен» и новая эпоха развития мировой литературы. Связь литературного процесса с процессом историческим. Индустриальная революция и урбанизация. Революционные всплески 1830 и 1848 гг., ответное насилие и реакция, общая тенденция к социальному компромиссу. Появление на авансцене среднего класса. Self made man, сознающий себя не через принадлежность сословию или традиции, но через индивидуальную деятельность и ее результат. Демократизация и дальнейшая секуляризация культуры, всепроникающее распространение в ней рыночных отношений. Наука – естествознание – несущая опора нового мировоззрения. Стремление научного разума к всеохватности и упорядочению разнообразия явлений путем систематизации (чему в литературе соответствует стремление к типизации и панорамности социального видения). Универсальное применение принципа эволюции: социальный прогресс как популярное верование, история предмета как единственно законный метод его объяснения. Ведущий принцип реалистического искусства – принцип детерминизма: личность – функция ее окружения, социального контекста, материальной среды. Конкретная ситуация – результат пересечения множества причинно-следственных цепочек.

Позитивистская концепция О. Конта. Наблюдение и анализ – противовес «обанкротившемуся» воображению. Культ фотографического, точного описания жизни и в ее социальном многообразии; культ жизнеподобия.

Вопрос о термине «реализм», введение его в научный обиход группой французских писателей во главе с Шанфлери и Дюранти в 50-е годы XIX в. Концепция В.М. Жирмунского.

Предпосылки формирования реализма как литературного направления: социально-исторические, научные, эстетические.

Своеобразие реализма первой половины XIX в. как художественного метода, его основные черты. Природа реалистического типа.

Периодизация европейской реалистической литературы XIX в.: 1 этап – 1830–1848 гг.; 2 этап – 1848–1871 гг.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Венедиктова Т.* Секрет срединного мира: культурная функция реализма XIX в. [Электронный ресурс] / Т. Венедиктова // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000. – М.: Высш. шк., 2001. – Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Vened_Realism.htm.
2. *Жирмунский В.М.* Становление реализма в мировой литературе и классический реализм XIX в. / В.М. Жирмунский. – М., 1953.
3. *Затонский Д.В.* Европейский реализм XIX в. Линии и лики / Д.В. Затонский. – Киев: Наукова думка, 1984.
4. *Сучков Б.Л.* Исторические судьбы реализма / Б.Л. Сучков. – М., 1973.
5. *Толмачев В.М.* Где искать XIX век? / В.М. Толмачев // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000. – М.: Высш. шк., 2001.

ТЕМА 2. ФРАНЦУЗСКИЙ РЕАЛИЗМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Франция 30–40-х гг. XIX в. как центр многоликой социальной, политической и духовной жизни Европы. Связь национального литературного процесса XVIII – первой половины XIX вв. с историческим развитием страны. Два периода в жизни Франции первой половины XIX в.: первый – 1794–1830 гг.; второй – 1830–1848 гг. Общая характеристика каждого этапа и литературы в рамках этого этапа.

Роль романтических, исторических и психологических романов в формировании реалистического искусства Франции. Влияние учения французских историков. Связи с романтизмом, изменение хронотопа по сравнению с романтизмом. Основные темы и писатели. Роль романа во французском реализме. Классический этап в развитии реализма.

«Величайший сердцевед XIX века и будущих времен»:

Фредерик Стендаль (Анри-Мари Бейль, 1783–1842)

Биография писателя в соотношении с историей Европы конца XVIII – начала XIX вв. и с его творчеством. Становление мировоззрения и эстетических взглядов Стендаля: философия сенсуализма Этьена де Кондильяка и Дестюта де Трасси; философия утилитаризма Клода Гельвеция, ее творческое переосмысление Стендалем в нравственно-психологическом ключе. «Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская», «Расин и Шекспир» как основа писательского кредо. Начало творческой деятельности на материале итальянской жизни (работы искусствоведческого характера: «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазии», «История живописи в Италии» и др.; новеллистика – «Ванина Ванини»). Анализ новеллы «Ванина Ванини» с точки зрения проблемы метода. Взаимодействие романтических и реалистических тенденций в произведении (на уровне тематики и проблематики, системы образов, стиля). Значимость новеллы для дальнейшего развития новаторской методологии писателя.

Новелла «Ванина Ванини» открывается следующим образом – с установкой на достоверность описанных событий:

«Это случилось весенним вечером 182... года. Весь Рим был охвачен волнением: пресловутый банкир герцог де Б. давал бал в новом своем дворце на Венецианской площади. В убранстве этого дворца сочеталось все великолепие искусства Италии и все ухищрения лондонской и парижской роскоши. Съехалось множество гостей. Английские аристократки – чопорные белокурые

красавицы – сочли за честь появиться на балу у банкира. Они слетелись целым роем. Красивейшие женщины Рима соперничали с ними прелестью.

В залу вошла под руку с отцом молодая девушка: сверкающие глаза и волосы, черные, как вороново крыло, изобличали в ней римлянку; все взгляды устремились на нее. В каждом ее движении сквозила необычайная гордость. Гостей-иностранцев поражала пышность этого бала. «Никакие празднества монархов Европы не могут с ним сравниться», – говорили они.

У монархов Европы нет дворцов, созданных итальянским зодчеством; они вынуждены приглашать своих придворных дам, между тем как герцог де Б. приглашал только красивых женщин. В этот вечер его выбор оказался особенно удачен: мужчины были ослеплены. Собралось столько пленительных женщин, что трудно было решить, кому отдать пальму первенства. Но после недолгих колебаний царицей бала единодушно провозгласили княжну Ванину Ванিনি, черноволосую девушку с огненным взором. Тотчас же иностранцы и молодые римляне, покинув гостиные, столпились в бальной зале». (Пер. с франц. Н. Немчиновой).

Разрыв Ванины и Пьетро показывает разницу героев – эгоизм княжны и патриотизм, беззаветное служение Родине карбонария. Финал новеллы закономерен:

«Ванина не могла прийти в себя от изумления. Как переменился Миссирилли! Он не очень исхудал, но на вид ему можно было дать лет тридцать. Ванина подумала, что виною этому мучения, перенесенные им в тюрьме, и заплакала.

– Ах, – воскликнула она, – ведь тюремщики обещали мне не обращаться с тобою жестоко!

Она не знала, что близость смерти пробудила в душе юного карбонария все те религиозные чувства, какие только могли сочетаться с его служением свободе Италии. Но мало-помалу Ванина поняла, что разительная перемена в ее возлюбленном вызвана нравственными причинами, а вовсе не физическими

страданиями. И горе ее, казалось, уже достигшее последнего предела, возросло еще больше.

Миссирилли молчал. Ванина задыхалась от рыданий. Он и сам был немного взволнован и сказал:

– Если я и любил кого-нибудь в целом мире, то только вас, Ванина. Но благодаря Богу у меня теперь лишь одна цель в жизни, и я умру в тюрьме или погибну в борьбе за свободу Италии.

Опять настало молчание. Ванина пыталась сказать хоть слово и не могла. Миссирилли добавил:

– Требования долга суровы, мой друг, но если бы их легко было выполнить, в чем же заключался бы героизм? Дайте мне слово, что вы больше не будете искать встречи со мной. – И, насколько позволяли цепи, он пошевелил рукой и попытался протянуть ее Ванине. – Позвольте человеку, который когда-то был для вас дорог, дать вам благоразумный совет: отец нашел для вас достойного жениха – выходите за него. Не делайте ему тягостных признаний, не ищите больше и встречи со мною. Будем отныне чужими друг другу. Вы пожертвовали немалые деньги на дело освобождения родины. Если когда-нибудь она будет избавлена от тиранов, эти деньги вам возвратят полностью из национального имущества.

Ванина была потрясена: за все время разговора взгляд Пьетро заблестел только в то мгновение, когда он произнес слово «родина».

Наконец гордость пришла на помощь княжне. Она ничего не ответила Миссирилли, только протянула ему бриллианты и маленькие пилки, которые принесла с собою.

– Я обязан принять их, – сказал он. – Мой долг – попытаться бежать. Но, невзирая на новое ваше благодеяние, я больше никогда не увижу вас – клянусь в этом! Прощайте, Ванина! Дайте слово никогда не писать мне, никогда не искать свидания со мной. Отныне я всецело принадлежу родине. Я умер для вас. Прощайте!

– Нет! – иступленно воскликнула Ванина. – Подожди. Я хочу, чтобы ты узнал, что я сделала из любви к тебе.

И тут она рассказала о всех своих стараниях спасти его, с того дня, как он ушел из замка Сан-Николо и отдал себя в руки легата. Закончив этот рассказ, она шепнула:

– Но все это еще такая малость! Я сделала больше из любви к тебе.

И она рассказала о своем предательстве.

– О чудовище! – в ярости крикнул Пьетро и бросился к ней, пытаясь убить ее своими цепями.

И он убил бы ее, если бы на крик не прибежал тюремщик. Он схватил Миссирилли.

– Возьми, чудовище! Я не хочу ничем быть тебе обязанным! – воскликнул Миссирилли.

Насколько позволяли цепи, он швырнул Ванине алмазы и пилки и быстро вышел. Ванина была совершенно уничтожена. Она возвратилась в Рим; вскоре газеты сообщили о ее бракосочетании с князем Ливио Савелли». (Пер. с франц. Н. Немчиновой).

На пути к роману «Красное и черное» – роман «Арманс»: тематика и проблематика, проблема характера.

«Красное и черное» как реалистический социально-психологический роман. Смысл названия, связь с реальными событиями, хронотоп, роль композиции в раскрытии идей, тема Наполеона, принципы создания главных героев, связи с психологическим романом романтизма, эволюция человека и общества в романе. Жюльен Сорель как исторический характер. Внутренний конфликт героя: коллизия «инстинкта» и «роли». Сюжетно-композиционная роль любви в романе. Трактат «О любви» и рационализм Стендаля. Особенности психологизма Стендаля.

«Я пытаюсь дать себе отчет в этой страсти, всякое искреннее проявление которой носит печать прекрасного. Есть четыре рода любви:

1. Любовь-страсть: любовь португальской монахини, любовь Элоизы к Абеляру, любовь капитана Везеля, любовь жандарма в Ченто.

2. Любовь-влечение, которое царило в Париже в 1760 году и которое можно найти в мемуарах и романах этого времени – у Кребильона, Лозена, Дюкло, Мармонтеля, Шамфора, г-жи д'Эпине, и т.д., и т.д.

Это картины, где все, вплоть до теней, должно быть розового цвета, куда ничто неприятное не должно вкрасться ни под каким предлогом, потому что это было бы нарушением верности обычаю, хорошему тону, такту и т.д. Человеку хорошего происхождения заранее известны все приемы, которые он употребит и с которыми столкнется в различных фазисах этой любви; в ней нет ничего страстного и непредвиденного, и она часто бывает изящнее настоящей любви, ибо ума в ней много, это холодная и красивая миниатюра по сравнению с картиной одного из Каррачи, и в то время, как любовь-страсть заставляет нас жертвовать всеми нашими интересами, любовь-влечение всегда умеет принаравливаться к ним. Правда, если отнять у этой бедной любви тщеславие, от нее почти ничего не останется; лишенная тщеславия, она похожа на выздоравливающего, который до того ослабел, что едва может ходить.

3. Физическая любовь. Подстеречь на охоте красивую и свежую крестьянку, убегающую в лес. Всем знакома любовь, основанная на удовольствиях этого рода; какой бы сухой и несчастный характер ни был у человека, в шестнадцать лет он начинает с этого.

4. Любовь-тщеславие. Огромное большинство мужчин, особенно во Франции, желают обладать и обладают женщинами, которые в моде, как красивыми лошадьми, как необходимым предметом роскоши молодого человека; более или менее польщенное, более или менее возбужденное, тщеславие рождает порывы восторга. Иной раз, но далеко не всегда, тут есть физическая любовь; часто нет даже физического удовольствия. «В глазах

буржуа герцогине никогда не бывает больше тридцати лет», – говорила герцогиня де Шон, а люди, близкие ко двору короля Людовика Голландского, этого справедливого человека, до сих пор еще улыбаются, вспоминая об одной хорошенькой женщине из Гааги, не решавшейся не найти очаровательным мужчиной, если он был герцог или принц. Но, соблюдая верность монархическому принципу, она, едва лишь при дворе появлялся принц, тотчас давала отставку герцогу; она была как бы украшением дипломатического корпуса.

Наиболее счастливо складываются эти пошлые отношения тогда, когда физическое удовольствие усиливается благодаря привычке. Воспоминания придают ей тогда некоторое сходство с любовью; покинутый испытывает укол самолюбия и грусть; образы, встающие из романов, волнуют его, и он воображает себя влюбленным и тоскующим, ибо тщеславие жаждет казаться великой страстью. Несомненно то, что, какому бы роду любви мы ни были обязаны наслаждением, оно становится острым, как только к нему примешивается экзальтация, и тогда воспоминание о нем бывает увлекательно; а в этой страсти, в противоположность большинству других страстей, воспоминание об утраченном всегда кажется выше того, чего мы можем ждать от будущего.

Иногда привычка или отсутствие надежд на лучшее превращает любовь-тщеславие в наименее привлекательный вид дружбы; она хвастает своей прочностью и т.д.

Физическое удовольствие, свойственное природе человека, знакомо всем, но нежные и страстные души отводят ему лишь второстепенное место. Однако если такие души кажутся смешными в салонах, если светские люди часто причиняют им страдания своими интригами, им зато даны радости, совершенно недоступные сердцам, которые сильно бьются только из-за тщеславия или из-за денег». (Пер. с франц. М. Левберг и П. Губера).

Художественные открытия Стендаля в романе «Пармская обитель». О. де Бальзак о романе («Этюд о Бейле»). Итальянский вариант современного исторического характера. Типология романов «Красное и черное» и «Пармская обитель» с точки зрения тематики и проблематики, концепции характеров главных героев (Жюльен Сорель – Фабрицио дель Донго), поэтики и методологии. Реалистическое новаторство Стендаля в изображении войны. Стендаль и Л. Толстой. Тема счастья и красоты в романе. Сатирическое изображение политической системы общества, ее конфликт со свободной личностью. Трагизм романа.

Значение романа «Пармская обитель». Творческое использование художественных открытий Стендаля при изображении «батальной правды» писателями последующих времен: Ги де Мопассан (цикл новелл о франко-прусской войне), Э. Золя («Разгром»), Л.Н. Толстой («Севастопольские рассказы», «Война и мир»), А. Барбюс («Огонь»), литература «потерянного поколения» (Э.-М. Ремарк, Р. Олдингтон, Э. Хемингуэй), антифашистская литература 1930-х гг. и всей половины XX в. Методологическое новаторство мышления писателя.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Ауэрбах Э.* Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе / Э. Ауэрбах. – СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 380–411 (гл. 18).
2. *Виноградов А.К.* Стендаль. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – М.: Правда, 1985.
3. *Гурмон Реми де.* Литературные прогулки: Стиль и искусство Стендаля / Р. де Гурмон // Вопросы литературы. – 1990. – № 4. – С. 118–123.
4. *Забабурова Н.В.* Стендаль и проблемы психологического анализа / Н.В. Забабурова. – Ростов-на Дону: Издательство Рост. гос. ун-та, 1982.

5. *Нерлих, М.* Стендаль, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни: пер. с нем. / Нерлих М. – Челябинск: Урал LTD, 1999.
6. *Тимашова, О.В.* Стендаль / О.В. Тимашова. – М., 1983.
7. *Фрид, Я.В.* Стендаль: очерк жизни и творчества / Я.В. Фрид. – М., 1967.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: художественный фильм «Красное и черное» (Франция, 1954; режиссер К. Отан-Лана), презентация.

«Писатель-энциклопедист» Оноре де Бальзак (1799–1850)

Условия формирования творческой личности писателя. Философские, исторические, естественнонаучные и экономические основы эстетики О. де Бальзака. Своеобразие мировоззрения («бальзаковский парадокс») и процесс формирования новой методологической концепции. Философские искания Бальзака: просветительские концепции XVIII в., теория утопического социализма, учение Шатобриана, материалистические воззрения естествоиспытателей XIX в. Причина объединения романов в циклы, основы циклов. Предисловие к «Человеческой комедии», «Этюд о Бейле» как фундамент творчества писателя.

«Человеческая комедия» – эпопея современности, замысел и история воплощения. Мир «Человеческой комедии»: многообразие типов и внутренняя динамика.

Архитектоника «Человеческой комедии» О. де Бальзака.

«Человеческая комедия» включает: этюды нравах, философские этюды, аналитические этюды.

О нравах: по словам Бальзака, «в «Этюдах о нравах» будут изображены все социальные явления, так что ни одна жизненная ситуация, ни одна физиономия, ни один характер, мужской или женский, ни один жизненный уклад, ни одна профессия, ни один слой общества, ни одна французская

провинция – ничто из того, что относится к детству, старости, зрелости, к политике, правосудию и войне, не будет позабыто.

Когда все это будет осуществлено – история человеческого сердца прослежена шаг за шагом, история общества всесторонне описана, – тогда фундамент произведения будет готов. Здесь не найдут себе места вымышленные факты. Я стану описывать лишь то, что происходит всюду». (Цит. по: С. Цвейг. Жизнь замечательных людей. – М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1962. – С. 228).

«Этюды о нравах» включают сцены:

Сцены парижской жизни. «Блеск и нищета куртизанок», «Кузина Бета», «Банкирский дом Нусингена», «Деловой человек», «Кузина Бета», «Блеск и нищета куртизанок».

Сцены провинциальной жизни. «Евгения Гранде», «Утраченные иллюзии», «Старая дева», «Жизнь холостяка», «Музей древностей».

Сцены частной жизни. «Гобсек», «Отец Горио», «Тридцатилетняя женщина», «Побочная семья», «Полковник Шабер», «Брачный контракт».

Сцены сельской жизни. «Сельский врач», «Крестьяне», «Сельский священник».

Сцены военной жизни. «Шуаны», «Страсть в пустыне».

Сцены политической жизни. «Эпизод эпохи террора», «Темное дело».

Философские этюды: стремление после следствия показать причину, *«после обозрения общества надо вынести ему приговор»*. Как пишет Бальзак: «В «Этюдах о нравах» я опишу игру чувств и течение жизни. В «Философских этюдах» объясню, откуда возникают чувства, что такое жизнь. Каковы обстоятельства, условия, вне которых не могут существовать ни общество, ни человек. И после того как я обозрю общество, чтобы его описать, я займусь его обозрением, чтобы вынести ему приговор. Таким образом, в «Этюдах о нравах» заключены типизированные индивидуальности, в «Философских этюдах» –

индивидуализированные типы» (Цит. по: С. Цвейг. Жизнь замечательных людей. – М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1962. – С. 228).

В данной группе этюдов показаны истоки тех страстей, что правят миром. Например, «Шагреновая кожа», «Неведомый шедевр», «Красная гостиница», «Эликсир долголетия» и др.

Аналитические этюды: здесь «должны быть определены начала вещей». По словам Бальзака, «нравы – это спектакль, причины – это кулисы и механизмы сцены. Начало – это автор. Но по мере того как произведение достигает высот мысли, оно, словно спираль, сжимается и уплотняется. Если для «Этюдов о нравах» потребуется двадцать четыре тома, то для «Аналитических этюдов» – лишь девять. Таким образом, человек, общество, человечество будут описаны без повторений, рассмотрены и подвергнуты суждению в произведении, которое явится чем-то вроде «Тысячи и одной ночи» Запада» (Цит. по: С. Цвейг. Жизнь замечательных людей. – М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1962. – С. 228).

Повесть «Гобсек»: история создания повести, три редакции. Неоднозначность образа Гобсека: скряга и философ, психолог.

«Шагреновая кожа» – философский ключ к «Человеческой комедии». «Формула» творчества и потребительства, созидания и разрушения. Соотношение конкретного социально-исторического и универсально-символического планов в романе. Символический мотив игры. Ситуация выбора. Фаустовская тема в романе.

Надпись на шагрени:

«Обладая мною, ты будешь обладать
всем, но жизнь твоя будет принадлежать
мне. Так угодно Богу. Желай – и желания
твои будут исполнены. Но соразмеряй

свои желания со своей
жизнью. Она – здесь. При
каждом желании я буду
убывать, как твои дни.
Хочешь владеть мною?
Бери. Бог тебя
услышит.
Да будет
так!»

«Неведомый шедевр»: искусство как поиск абсолюта. Две ключевые проблемы в рассказе: проблема искусства и жизни, вопрос о правдивости в искусстве.

«Евгения Гранде» как ранний образец бальзаковского реализма. Коллизия идеального и реального в конфликте романа и в образной системе. Особенности композиции произведения.

Преданная Шарлем, утратившая вместе с любовью смысл жизни, внутренне опустошенная Евгения в конце романа по инерции продолжает существовать, словно бы выполняя завет отца: «Несмотря на восемьсот тысяч ливров дохода, она живет все так же, как жила раньше бедная Евгения Гранде, топит печь в своей комнате только по тем дням, когда отец позволял ей, затапливает камин в зале и тушит его, как полагалось по правилам, действовавшим в юные годы ее. Всегда одета, как одевалась ее мать. Сомюрский дом, без солнца, без тепла, постоянно окутанный тенью и исполненный меланхолии – отображение жизни ее. Она тщательно собирает доходы и, пожалуй, могла бы показаться скопидомкой, если бы не опровергала злословия благородным употреблением своего богатства.

Основываемые ею богоугодные и благотворительные учреждения, убежище для престарелых и христианские школы для детей, богатая публичная библиотека ежегодно свидетельствуют против скупости, в какой иные упрекают ее. Сомюрские церкви обязаны ей многими украшениями.

Госпожа де Бонфон, в шутку называемая «мадмуазель», всем внушает благоговейное уважение. Это благородное сердце, бившееся только для нежнейших чувств, должно было, однако, подчиниться расчетам людского корыстолюбия. Деньгам суждено было сообщить свою холодную окраску этой небесной жизни и заронить в женщине, которая вся была чувство, недоверие к чувствам.

– Ты одна меня любишь, – говорила она Нанете.

Рука этой женщины врачует тайные раны всех семей. Евгения совершает свой путь к небу в сопровождении сонма добрых дел. Величие ее души скрадывает мелочность, привитую ей воспитанием и навыками первой поры ее жизни. Такова история этой женщины – женщины не от мира среди мира, созданной для величия супруги и матери и не получившей ни мужа, ни детей, ни семьи». (Пер. с франц. Ю. Верховского).

Особенности социально-исторического и метафизического сюжета в романе «Отец Горио». Символика «отцовства». Образ Вотрена и идея Зла. Проблема нравственного выбора молодым героем. Особенности поэтики и композиции.

В словах виконтессы де Босеан – вся правда света, принципы. Она учит Растиньяка, как и каторжник Вотрен. В тексте находим пример из ее речи:

«– Светское общество подло и зло, – произнесла виконтесса. – Как только нас постигнет беда, всегда найдется услужливый друг, чтобы сообщить нам о ней и поворачивать в нашем сердце кинжал, заставляя нас любоваться его рукояткой. Сейчас же и сарказм и насмешки! О! Я сумею защититься.< ... >

– Так вот, господин де Растиньяк, обращайтесь с обществом так, как оно того заслуживает. Вы хотите достичь успеха, я помогу вам. Вы измерите глубину женской испорченности, вы изведаете беспредельность презренного мужского тщеславия. Хотя я внимательно читала книгу света, в ней все же оставались страницы, мне неизвестные. Теперь я знаю все. Чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше подвинетесь вперед. Разите, не давая пощады, вас будут бояться. Смотрите на мужчин и женщин, как на перекладных лошадей, которым вы предоставите издохнуть на очередной станции, и вы достигнете вершины своих желаний. Но вы будете сведены к нулю, если около вас не будет женщины, которая покровительствовала бы вам. Вам нужна молодая, богатая, элегантная женщина. Но если вас захватит истинное чувство, прячьте его, как сокровище; пусть никто не догадывается о нем, иначе вы погибнете. Из палача вы превратитесь в жертву. Если вы когда-нибудь полюбите, храните вашу тайну! Не посвящайте в нее никого, не узнав предварительно, кому вы открываете свое сердце. Заранее оберегая эту еще несуществующую любовь, учитесь остерегаться света». (Пер. с франц. Н.И. Соболевского).

Вотрен восклицает: «Принципов нет, есть события; законов нет, есть обстоятельства: тот, кто выше толпы, приравнивается к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими». (Пер. с франц. Н.И. Соболевского).

«Утраченные иллюзии». Эволюция жанра романа в творчестве Бальзака. Новый тип героя. Проблема творческой личности в романе. Художественное развитие мотивов «утраченных иллюзий» и «преступления и наказания» в произведениях Бальзака. Типология романов Бальзака и романов Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»).

Энциклопедический характер и познавательная ценность «Человеческой комедии».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Ауэрбах Э.* Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе / Э. Ауэрбах. – СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 380–411 (гл. 18).
2. *Вайман С.* Бальзаковский парадокс / С. Вайман. – М., 1981.
3. *Грифцов Б. А.* Гений Бальзака [Электронный ресурс] / Б.А. Грифцов // Вопросы литературы. – 2002. – № 3. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/2002/3/grif.html>.
4. *Ионкис Г.Э.* Оноре Бальзак / Г.Э. Ионкис. – М., 1988.
5. *Парнасова И. К.* Все о Бальзаке / И.К. Парнасова. – М.: Просвещение, 1997.
6. *Реизов Б. Г.* Бальзак / Б.Г. Реизов. – Л., 1960.
7. *Робб Г.* Жизнь Бальзака / Г. Робб. – М., 2014.
8. *Чичерин А. В.* Историческая продуктивность стиля Бальзака / А.В. Чичерин // Чичерин А. В. Ритм образа. – М.: Советский писатель, 1980. – С. 11–26.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: телеспектакль О. Табакова «Шагреновая кожа» (Россия, 1975), художественный фильм «Отец Горио» (Франция, Румыния, Бельгия, 2004; режиссер Ж.-Д. Верхак), передача И. Волгина «Игра в бисер» (выпуск про «Шагреновую кожу» Бальзака), презентация.

Проспер Мери́ме (1803–1870)

Место П. Мери́ме в истории французской и западноевропейской литературы XIX в. Творческая эволюция писателя в тесной связи с ходом социально-исторического развития Франции 1830–1840-х годов. Основные этапы художественной деятельности писателя, совпадающие с переломными

моментами национальной истории: революциями 1830 и 1848 гг. Знакомство со Стендалем в 1822 г., его влияние на формирование философско-эстетических убеждений Мериме в русле материализма и классического реализма.

Начало творческого пути: «Гюзла», «Театр Клары Газуль». Игра в романтизм и «местный колорит» под иронической маской.

«Хроника времен Карла IX» как историко-философский роман. Особенности исторического метода. Проблемы соотношения личности и истории, идеи и действительности. Герой-идеолог: проблема личной свободы и нравственности, трагедия свободной личности. Особенности «реализма» Мериме.

Жанровая специфика новеллистики Мериме. Обоснование новаторства «удвоенной новеллы» («эллипсная» новелла). Специфика детерминизма в новеллах, роль индивидуальной позиции и пути ее достижения. Особенности подачи «экзотического» материала. «Маттео Фальконе», «Таманго», «Коломба», «Кармен». Проблема свободы и личной ответственности. Мастерство композиции. Сравнительно-типологическое исследование новелл «Коломба», «Арсена Гийо», «Кармен». Проблематика новелл, типология женских характеров, своеобразие жанра, архитектоники, сочетание романтической и реалистической эстетики.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: см. планы практических занятий № 1, № 2.

ТЕМА 3. АНГЛИЙСКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Англия первой половины XIX в. и своеобразие развития национального литературного процесса 1830–1840-х гг. Истоки английского реализма XIX века: роль идей С. Ричардсона, Г. Филдинга, Т. Смоллета, Л. Стерна, У. Годвина, Дж. Остен, В. Скотта.

Социально-историческая характеристика Англии как классической страны европейской буржуазной цивилизации. Обострение общественных противоречий и подъем рабочего движения. Чартизм и чартистская литература. Проблема традиции и новаторства в чартистской литературе. Чартистская поэзия (Э. Джонс, У. Линтон, Т. Гуд, Э. Баррет-Браунинг): новаторство с точки зрения проблемно-тематической, эстетической и методологической. Чартистская проза и публицистика («Роман о народе» Э. Джонса и роман «Солнечный свет и тень» Т. Уилера) – соединение художественного и политического трактата.

Философские концепции И. Бентама, Т. Мальтуса, Д. Милля и их влияние на мировоззрение и художественное творчество английских писателей XIX в.

«Дамская» версия английского романа. Роман-автобиография Ш. Бронте «Джейн Эйр». Богатство психологического портрета за счет контрастного взаимодействия романтической и реалистической традиций. Роман Э. Бронте «Грозовой перевал». Непримиренное соседство натуралистического и мистического, социального и космического измерений бытия. Прием ненадежного повествователя. Роман Дж. Элиот «Миддлмарч». Философские взгляды писательницы. Попытки осмыслить обусловленность личности и доступную ей меру нравственной свободы. Новая техника романного повествования, которая акцентирует множественность точек зрения – индивидуальных миров, сообщающихся в отсутствие единого центра.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Аникин Г. В.* История английской литературы / Г.В. Аникин, Н.П. Михальская. – М.: Высш. шк., 1998.
2. *Ивашева В. В.* Английский реалистический роман XIX в. в его современном звучании / В.В. Ивашева. – М.: Худ. лит., 1990.

3. *История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: учеб. пособие* / Л. В. Сидорченко; под ред. Л. В. Сидорченко, И. И. Буровой. – М.: Academia; СПб.: СПбГУ. Филол. фак-т., 2004.
4. *Проскурнин Б. М. Идеи времени и зрелые романы Джордж Элиот* / Б. М. Проскурнин. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005.
5. *Путеводитель по английской литературе: пер. с англ.; под ред. М. Дрэббл, Д. Стрингер.* – М.: Радуга, 2003.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: документальный фильм про королеву Викторию (BBC, Великобритания, 2002; режиссер М. Милн), презентация.

Чарльз Диккенс (1812-1870)

Философско-художественный генезис творчества Ч. Диккенса. Новаторское мастерство романиста.

«Очерки Боза» как исток творчества Ч. Диккенса. Периодизация творчества писателя. Театральность и мелодраматизм ранней манеры Ч. Диккенса. Романы Диккенса 1830–1840-х годов. Проблематика и художественная форма «Посмертных записок Пиквикского клуба» как воплощение основных идей и форм творчества писателя.

«Оливер Твист»: тема преступления и преступников, концепция личности, нравственная проблематика, проблема воспитания.

Жанр «рождественского рассказа». Идеал «совершенно доброго человека» (Ф.М. Достоевский) и собирательный образ социального зла. Утопия детскости. «Философия Рождества» («Рождественская песнь в прозе»): проповедь торжества возможности над необходимостью, нравственной потенции над

социальной принудительностью. Сказочный, криминально-сенсационный и детективный элемент в прозе Диккенса. Специфика психологизма: конденсация и визуализация внутренних качеств, характеры-гротески.

«Торговый дом «Домби и сын»: смысл названия, проблематика и композиция, своеобразие связей человека и предметного мира, лейтмотивы, символика, особенности анализа внутреннего мира личности; проблема развития героя, роль и способы создания гиперболы, связь со сказкой. Домби – апофеоз буржуазного человека дела, гипертрофированное и одновременно полное «Я». Проблема социализации как жертвы, дисциплинирующего насилия.

«Порода» Домби охарактеризована Диккенсом с первых страниц романа:

«– При крещении, конечно, ему будет дано имя Поль, моя... миссис Домби.

Она слабо отозвалась: «Конечно», или, вернее, прошептала это слово, едва шевеля губами, и снова закрыла глаза.

– Имя его отца, миссис Домби, и его деда! Хотел бы я, чтобы его дед дожил до этого дня!

И снова он повторил «Домби и Сын» точь-в-точь таким же тоном, как и раньше.

В этих трех словах заключался смысл всей жизни мистера Домби. Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней торговые дела, а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим светом... Реки и моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их предприятиям; звезды и планеты двигались по своим орбитам, дабы сохранить нерушимой систему, в центре которой были они. Обычные сокращения обрели новый смысл и относились только к ним: A. D. отнюдь не означало *anno Domini*, но символизировало *anno Dombei* и Сына.

Он поднялся, как до него поднялся его отец, по закону жизни и смерти, от Сына до Домби, и почти двадцать лет был единственным представителем фирмы. Из этих двадцати лет он был женат десять – женат, как утверждал кое-кто, на леди, не отдавшей ему своего сердца, на леди, чье счастье осталось в прошлом и которая удовольствовалась тем, что заставила свой сломленный дух примириться, почтительно и покорно, с настоящим. Такие пустые слухи вряд ли могли дойти до мистера Домби, которого они близко касались, и, пожалуй, никто на свете не отнесся бы к ним с большим недоверием, чем он, буде они дошли бы до него. Домби и Сын часто имели дело с кожей, но никогда – с сердцем. Этот модный товар они предоставляли мальчишкам и девчонкам, пансионам и книгам. Мистер Домби рассудил бы, что брачный союз с ним должен, по природе вещей, быть приятным и почетным для любой женщины, наделенной здравым смыслом; что надежда дать жизнь новому компаньону такой фирмы не может не пробуждать сладостного и волнующего честолюбия в груди наименее честолюбивой представительницы слабого пола; что миссис Домби подписывала брачный договор – акт почти неизбежный в семьях благородных и богатых, не говоря уже о необходимости сохранить название фирмы, – отнюдь не закрывая глаз на эти преимущества; что миссис Домби ежедневно узнавала на опыте, какое положение он занимает в обществе; что миссис Домби всегда сидела во главе его стола и исполняла в его доме обязанности хозяйки весьма прилично и благопристойно; что миссис Домби должна быть счастлива; что иначе быть не может.

Впрочем, с одной оговоркой. Да. Ее он готов был принять. С одной-единственной; но она несомненно заключала в себе многое. Они были женаты десять лет, и вплоть до сегодняшнего дня, когда мистер Домби, позвякивая массивной золотой цепочкой от часов, сидел в большом кресле у кровати, у них не было потомства... о котором стоило бы говорить, никого, кто был бы достоин упоминания. Лет шесть назад у них родилась дочь, и вот

сейчас девочка, незаметно пробравшаяся в спальню, робко жалась в углу, откуда ей видно было лицо матери. Но что такое девочка для Домби и Сына? В капитале, коим являлись название и честь фирмы, этот ребенок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело, – мальчиком ни на что не годным, – и только». (Пер. с англ. А. В. Кривцовой).

Эволюция творчества Диккенса: становление жанра социальной эпопеи, нарастающая полифоничность поздней манеры. Усложняется структура сюжета и игра символических лейтмотивов. Роман «Тяжелые времена» – противостояние механистического и прагматического начала гуманистическому. «Дэвид Копперфилд» – проблема формирования творческой личности и общества, изменение концепции личности.

Усложнившаяся структура романов «Холодный дом» и «Крошка Доррит» как отражение возросшего недоверия автора к возможности разрешения конфликтов, переход иронии в сатиру, своеобразие композиции.

Новые тенденции в творчестве Ч. Диккенса 60-х годов. Роман «Большие надежды»: тема «утраченных иллюзий» и проблема социальных и нравственных ценностей. Социально-психологическое содержание темы двойничества в романе. Соотношение идеала и реальности в романе.

Новаторские достижения реализма Ч. Диккенса. Гуманистический пафос всего творчества писателя. Мировое значение реалистических художественных открытий Ч. Диккенса.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Ивашева В. В.* Творчество Диккенса / В. В. Ивашева. – М., 1954.
2. *Катарский И. М.* Чарлз Диккенс / И. М. Катарский. – М., 1960.
3. *Михальская Н. П.* Чарлз Диккенс: Очерк жизни и творчества / Н. П. Михальская. – М., 1959.

4. *Набоков В. В.* Лекции по зарубежной литературе: Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон / В.В. Набоков; под ред. В. Харитонова. – М., 1998.
5. *Кагарлицкий Ю. И.* Чарлз Диккенс. Путешествие пиквикистов / Ю. И. Кагарлицкий // Кагарлицкий Ю. И. Литература и театр Англии XVIII – XX вв.: авторы, сюжеты, персонажи: избранные очерки / сост. С. Я. Кагарлицкая. – М.: Альфа-М, 2006. – С. 173–309.
6. *Моисеев П. А.* Ситуация выбора в «Приключениях Оливера Твиста» Ч. Диккенса / П. А. Моисеев // Мировая литература в контексте культуры: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. «Иностранные языки и литературы в системе регионального высшего образования и науки» / Перм. гос. ун-т; под ред. Н. С. Бочкаревой. – Пермь, 2006. – С. 126–130.
7. *Тугушева М.* Чарлз Диккенс. Очерк жизни и творчества / М. Тугушева. – М., 1979.
8. *Урнов М. В.* Неподражаемый Чарльз Диккенс – издатель и редактор / М.В. Урнов. – М.: Книга, 1990.
9. *Честертон Г. К.* Чарлз Диккенс / Г. К. Честертон. – М., 1982.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: документальный фильм «Англия Чарльза Диккенса» (Великобритания, 2009; режиссер Дж. Ричардс), сериал «Dickensian» (Великобритания, 2015; режиссер Г. Брэдбир, М. Брозел и др.), презентация, художественные фильмы: «Домбе и сын» (Франция, 2007; режиссер Л. Жауи), «Дэвид Копперфилд» (Великобритания, США, 1999; режиссер С. Кертис), «Холодный дом» (США, Великобритания, 2005; режиссер Дж. Чадвик), «Оливер Твист» (Великобритания, 2005; режиссер Р. Полански).

Уильям Мейкпис Теккерей (1811–1863)

Мировоззренческие и эстетические основы творчества писателя. Творческая полемика У. М. Теккерея с Ч. Диккенсом. Проблема правдивости искусства в раннем сатирическом и пародийном творчестве писателя. Ранние сатирические повести У. М. Теккерея: «Записки Желтоплюша», «Роковые сапоги», «Дневник Кокса», «В благородном семействе», «Кэтрин» и др. «Книга снобов» как начало социальной темы.

«Ярмарка тщеславия» как «роман без героя». Истоки произведения: традиции английского фольклора и его площадного кукольного театра Панча (Петрушки), «Путь паломника» Д. Беньяна, традиции западноевропейской сатиры (С. Брант «Корабль дураков», Э. Роттердамский «Похвала глупости», Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Г. Филдинг «История Тома Джонса, найденыша», испанский плутовской роман), серия картин У. Хогарта «Модный брак». Театральность романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия»: смысл названия, горизонтальное и вертикальное измерение хронотопа, визуальное своеобразие романа. Мир – зрелище, где повествователь-кукольник («шут-моралист») равноправен с марионетками. Дегероизация и деидеализация в романе. Сущность лирических и философских отступлений. Историческая тема в романе.

Важно для понимания смысла романа и авторского замысла предисловие Кукольника, который описывает Ярмарку:

«Чувство глубокой грусти охватывает Кукольника, когда он сидит на подмостках и смотрит на Ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется; здесь курят, плутуют, дерутся и пляшут под пиликанье скрипки; здесь шатаются буяны и забияка, повесы подмигивают проходящим, женщинам, жулье шныряет по карманам, полицейские глядят в оба, шарлатаны (не мы, а другие, – чума их задави) бойко зазывают публику; деревенские олухи таращатся на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяненных старикашек-клоунов, между тем как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак.

Да, вот она, Ярмарка Тщеславия; место нельзя сказать чтобы назидательное, да ж не слишком небелое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. А посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делом и Том-дурак, смыв со щек краску, садится полдничать со своей женой и маленьким глупышкой Джеком, укрывшись за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, и вот уже Том опять кувыркается через голову и орет во всю глотку: «Наше вам почтение!».

Человек, склонный к раздумью, случись ему бродить по такому гульбищу, не будет, я полагаю, чересчур удручен ни своим, ни чужим весельем. Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, умилит его или позабавит: румяный мальчуган, заглядевшийся на лоток с пряниками; хорошенькая плутовка, краснеющая от любезностей своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок; или Том-дурак – прикорнувший позади фургона бедняга сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморошеством. Но все же общее впечатление скорее грустное, чем веселое. И, вернувшись домой, вы садитесь, все еще погруженный в глубокие думы, не чуждые сострадания к человеку, и беретесь за книгу или за прерванное дело.

Вот и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему рассказу о Ярмарке Тщеславия. Многие самого дурного мнения о ярмарках и сторонятся их со своими чадами и домочадцами; быть может, они и правы. Но люди другого склада, обладающие умом ленивым, снисходительным или насмешливым, пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса и посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные: кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические, в легком жанре, – и все это обставлено подходящими декорациями и щедро иллюминировано свечами за счет самого автора.

Что еще может сказать Кукольник? Разве лишь упомянуть о благосклонности, с какой представление было принято во всех главнейших английских городах, где оно побывало и где о нем весьма благоприятно отзывались уважаемые представители печати, а также местная знать и дворянство. Он гордится тем, что его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства. Знаменитая кукла Бекки проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке; кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием; фигура Доббина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет преестественно и презабавно; многим понравился танец мальчиков. А вот, обратите внимание на богато разодетую фигуру Нечестивого Вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек и которую в конце этого замечательного представления унесет черт.

Засим, отвесив глубокий поклон своим покровителям, Кукольник уходит, и занавес поднимается.

Лондон, 28 июня 1848 г.»

(Пер. с англ. М. Дьяконовой)

Творчество Теккеря 50-х годов. Утверждение объективной тенденции, углубление реализма.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Вахрушев В. С.* Творчество Теккеря / В. С. Вахрушев. – Саратов, 1984.
2. *Вахрушев В. С.* Концепция игры в творчестве Теккеря / В. С. Вахрушев // Филологические науки. – 1984. – № 3. – С. 24–31.
3. *Вахрушев В. С.* Творчество Теккеря в мировом литературном процессе / В. С. Вахрушев // Филологические науки. – 1991. – № 1. – С. 38–44.

4. *Ивашева В. В.* Теккерей гуманист и сатирик / В.В. Ивашева // Теккерей У. Собрание сочинений: в 12 тт.– М., 1974. – Т. 1.
5. *Соколянский М.* Поэтика Теккерея / М. Соколянский. – М., 1990.
6. Теккерей в воспоминаниях современников / сост. Е. Ю. Гениева. – М., 1990.
7. *Чудова О. И.* Комические формы и приемы в романе У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» / О. И. Чудова, В. А. Полюдов // *Мировая литература в контексте культуры: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. «Иностранные языки и литературы в системе регионального высшего образования и науки» / Перм. гос. ун-т; под ред. Н. С. Бочкаревой. – Пермь, 2006. – С. 193–199.*

ТЕМА 4. АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1850–1860-Е ГОДЫ (ОБЗОР)

ПОЭЗИЯ У. УИТМЕНА

Лекция носит обзорный характер. Основное внимание сосредоточено на творчестве Уолта Уитмена (1818–1892) и сборнике «Листья травы». Необходимо осмыслить, в чем суть демократического пафоса поэтического и публицистического творчества Уитмена. При анализе сборника «Листья травы» необходимо учитывать историю создания сборника; проанализировать композицию сборника; посмотреть, в чем заключается эстетическое новаторство У. Уитмена (особенности поэтического стиля, переход к свободному стиху, связь с устным народным творчеством, с романтизмом).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Венедиктова Т. Д.* Поэзия Уолта Уитмена / Т. Д. Венедиктова. – М.: Изд-во МГУ, 1982.

2. *Мендельсон М. О. Жизнь и творчество Уитмена (1819–1892) / М. О. Мендельсон. – М.: Наука, 1965.*
3. *От Уитмена до Лоуэлла: амер. поэты в пер. В. Британишского / сост., введ. тексты В. Л. Британишского. – М.: Аграф, 2005.*
4. *Чуковский К. Уолт Уитмен [Электронный ресурс] / К. Чуковский. – Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/Whitman/Whitman.htm>.*
5. *Яшенькина Р. Ф., Проскурнин Б. М. Из истории зарубежной литературы 1830–1870-х годов. Зарубежная поэзия 1830–1870-х годов (Генрих Гейне, Шарль Бодлер, Уолт Уитмен): учеб. пособие / Р. Ф. Яшенькина, Б. М. Проскурнин; Перм. ун-т. – Пермь, 2009. – С. 90–151.*

ТЕМА 5. НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1830–1840-Х ГОДОВ

Общественная ситуация и особенности литературы 30–40-х годов. Идеологические движения эпохи. Философия и эстетика Гегеля, ее влияние на развитие национального литературного процесса. Идеалистическое восприятие красоты и диалектическое решение важных вопросов искусства: взаимосвязь искусства и состояния общественно-политической жизни общества; объективность художественных критериев; учение о типологичности. Эстетическая концепция Гегеля подготавливает наступление реализма XIX в.

Господство романтизма в первой трети XIX в. и утрата его жизнеспособности в новых исторических условиях. Полемика с романтизмом в теоретических, публицистических работах и художественном творчестве.

Группа «Молодая Германия» и ее целевые установки: подчинение литературы актуальным задачам современности, борьба с романтизмом, развитие жанра художественно-публицистического очерка, тенденциозное выражение «противоправительственного духа».

Творчество Георга Бюхнера (1813–1837). Трагическая концепция истории, проблема личности. «Смерть Дантона» как историко-философская трагедия.

Робеспьер и Дантон: конфликт догматизма и гуманизма. Идея обреченности исторической личности. Изображение народа, его роль в философской и художественной структуре пьесы.

«Новая Рейнская газета» и ее поэты – Г. Веерт, Ф. Фрейлиграт. Сатира Г. Веерта. Творческое развитие традиции Ф. Рабле, У. Теккерея, Г. Гейне и новаторское реалистическое мастерство. Связь Г. Веерта с историей и культурой Латинской Америки. Значение творчества поэта для передового идеологического и культурно-художественного развития Германии 1830–1840-х годов.

Генрих Гейне (1797–1856)

Процесс формирования мировоззрения поэта. Дюссельдорф и «французский дух», восторженное восприятие революций 1830 и 1848 гг. Одновременно – склонность к индивидуализму, пессимистические умонастроения эстета. Основные идеи статьи «Романтика». Художественные и идейные задачи «Книги песен», их реализация. Тема человека и природы, любви; ирония и способы ее создания. Связь «Юношеских страданий» с романтизмом, роль идей «Разговора в Паденборнской степи».

Своеобразие политической лирики Гейне 40-х годов. Поэмы «Атта Троль» и «Германия. Зимняя сказка». Сатирическая направленность. Лирический герой и положительная программа поэта. Тема творчества и свободы личности. История и человек в сборнике «Романцеры». Поиск новых положительных начал.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Гиждеу С. П.* Лирика Генриха Гейне / С.П. Гиждеу. – М., 1983.
2. *Дежуров А. С.* «Книга песен» Генриха Гейне / А. С. Дежуров // Зарубежная литература XIX в. Практикум для студентов, аспирантов, преподавателей-

- филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля. – М., 2002. – С. 104–122.
3. *Дейч А.Л.* Судьбы поэтов. Гельдерлин. Клейст. Гейне / А.Л. Дейч. – М., 1980.
 4. *Жеребин А.* «Уайльдовский парадокс» Гейне / А. Жеребин // Вопросы литературы. – 2012. – № 1. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/2012/1/z9.html>.
 5. *История западноевропейской литературы XIX века: Австрия, Германия:* учеб. пособие / под ред. А. Г. Березиной, А. В. Белобратова, Л. Н. Болубояриновой. – М.: Academia; СПб.: СПбГУ. Филол. фак., 2004.
 6. *Кудрин О.* Что стоит и где? О стихотворении про Сосну и Пальму и о его авторе Генрихе Гейне / О. Кудрин // Вопросы литературы. – 2012. – №4.
 7. *Яшенькина Р. Ф., Проскурнин Б. М.* Из истории зарубежной литературы 1830–1870-х годов. Зарубежная поэзия 1830–1870-х годов (Генрих Гейне, Шарль Бодлер, Уолт Уитмен): учеб. пособие / Р. Ф. Яшенькина, Б. М. Проскурнин; Перм. ун-т. – Пермь, 2009. – С. 8–62.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие № 1

Тема: «Проблемы жанра и метода в новеллистике Проспера Мериме»

ПЛАН

1. Жизненный и творческий путь П. Мериме, его отношения с современными критиками.
2. Мериме и Россия: публицистические работы П. Мериме о русских писателях. П. Мериме и А.С. Пушкин. Русские писатели о П. Мериме (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев).

3. П. Мериме – талантливый мистификатор: сборник пьес «Театр Клары Гасуль» (1825) и сборник народных песен и баллад «Гюзла» (1827).
4. Место жанра новеллы в творчестве Мериме. Что такое эллипсная новелла (или новелла в новелле, удвоенная новелла)? Выписать в тетрадь найденные определения данному жанру. Указать источник! Классификация новелл 30–40-х годов: экзотические, психологические, мистические. Что характерно для каждой группы новелл (особенности сюжета, героя, проблематики)?
5. Сравнительный анализ новелл «Коломба», «Арсена Гийо», «Кармен» по следующим параметрам:
- жанровая самобытность произведений;
 - соединение черт новеллы и романа;
 - женские характеры;
 - особенности метода: от романтизма к реализму.
6. Новелла «**Коломба**» (1840) – особенности развития сюжета; образ Коломбы (первое появление героини, портрет, самобытность характера); проблематика новеллы; смысл финала.
7. Социальная тема в новелле «**Арсена Гийо**» (1844). Разоблачение ханжества представителей высшего света. Взаимодействие героев: Арсена – г-жа де Пьен – Макс. Подробно охарактеризовать каждого героя.
8. Новелла «**Кармен**» (1845):
- Простота и загадочность образа Кармен:*
- а) портреты героини;
 - б) две точки зрения на Кармен: рассказчик и Хосе.
- Хосе из Наварры:*
- а) происхождение, темперамент и представления о чести и долге;
 - б) средства и способы характеристики героя (приводить примеры);
 - в) Хосе как рассказчик.
- Этнографические заметки и их роль в новелле. Образ рассказчика.*

Романтические и реалистические тенденции в новелле.

9. Основные выводы: роль новеллистики П. Мериме в развитии жанра; своеобразие метода Проспера Мериме.

По ходу подготовки студенты заполняют цитатную таблицу «Образ Кармен», которую после занятия сдают на проверку.

Портрет Кармен с точки зрения автора	Портрет Кармен с точки зрения Хосе	С какими животными автор сравнивает Кармен (выписать все сравнения и дать собственный комментарий – почему такое сравнение)

Вывод: как показана цыганка Кармен П. Мериме? Какие приемы использует автор для изображения героини? Как в портрете Кармен соединяются романтические и реалистические черты?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Мериме П.* Кармен. Колумба. Арсена Гийо.
2. *Вайль П.* Гений места / П. Вайль. – М., 2006. – С. 197–208.
3. *Виппер Ю. Б.* Проспер Мериме и его новеллы / Ю. Б. Виппер // Мериме П. Собрание сочинений: в 4 т.– М., 1983. – Т.1.
4. *Виппер Ю. Б.* Проспер Мериме – романист и новеллист / Ю. Б. Виппер // Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история. О западноевропейских литературах XVI – первой половины XIX века. – М., 1990.

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ¹

Изучение на практических занятиях творческого наследия Проспера Мериме имеет большое значение, ибо позволяет выявить пути формирования системы реалистических жанров во французской литературе XIX в. Мериме был неутомимым экспериментатором в области жанра. При этом эксперимент всякий раз был связан со стремлением найти адекватную форму для выражения определенного жизненного содержания. Выбирая для анализа ту или иную новеллу Мериме (это может быть «Этрусская ваза», «Арсена Гийо» или знаменитая «Кармен»), необходимо учитывать, что исследование проблемы жанра должно опираться на сопоставление ряда произведений, выявление общих свойств и особенностей.

Новелла «Кармен» была написана в 1845 г. и относится ко второму периоду творчества Мериме. Этот период, озаглавленный окончательным оформлением реалистической эстетики Мериме, заметно отличается от предыдущего. Произведения, появившиеся в 1833–1846 гг. («Двойная ошибка», «Души чистилища», «Венера Илльская», «Коломба», «Арсена Гийо», «Кармен», «Аббат Обен»), относятся, по существу, к одному жанру, в то время как раннее творчество писателя поражало необычайным жанровым многообразием. Очевидно, Мериме ищет синтетический жанр, позволяющий передать многообразие действительности в предельно лаконичной форме. В подтверждение этой мысли можно предложить студентам проанализировать характер публикации произведений Мериме 1830–1840-х годов (напомнив им, что практически все ранние произведения писателя составляли определенные циклы – «Театр Клары Газуль», «Гузла», «Мозаика» и т.д.). Для облегчения поисковой работы приведем некоторые данные.

«Двойная ошибка» вышла в 1833 г. отдельными изданиями в Париже и Брюсселе, в 1842 г. была напечатана вместе с «Хроникой царствования Карла

¹ Материал взят из книги: Луков Вл. А., Захаров Н. В., Каблуков В. В. Литература: Практикум: Часть 1: Зарубежная литература / под общ. ред. Вл. А. Лукова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006.

IX» и «Гузлой» и в этом составе выдержала еще семь прижизненных изданий. Публикация «Душ чистилища» была осуществлена в журнальном варианте в 1834 г., затем, в 1837 г., вышло отдельное издание. «Коломба» после журнальной публикации 1840 г. вышла в том же году отдельными изданиями в Брюсселе (дважды), а затем в Париже была опубликована вместе с «Венерой Илльской» и «Душами чистилища». Позже «Коломба» выходила отдельно в 1844 г. в Милане, в 1854 г. в Брюсселе, в 1867 г. в Лондоне, в парижском же издательстве «Шарпантье» начиная с 1842 г. вышло 14 прижизненных изданий «Коломбы» в одном томе с «Мозаикой» и другими повестями и новеллами. Аналогична судьба произведений Мериме «Арсена Гийо», «Кармен», «Аббат Обен». После журнальных публикаций они печатались по отдельности, в издании 1846 г. помещены вместе, в книге «Новеллы» (1852) к ним добавлены переводы из Пушкина («Пиковая дама», «Цыганы», «Гусар») и очерк «Николай Гоголь».

Итак, можно сделать вывод о том, что произведения 1830–1840-х годов Мериме печатает как по отдельности, так и в произвольных сочетаниях друг с другом и с более ранними публикациями, следовательно, эти произведения не составляют циклов, не дополняют друг друга и должны (в отличие от «Театра Клары Гасуль», «Гузлы», «Мозаики») рассматриваться каждое самостоятельно. На смену «мозаичности» приходит синтетический жанр. Мериме не дает выработанному им жанру нового названия, в чем сказывается сложившийся в борьбе с классицистической эстетикой протест против жанровой определенности. В публикациях жанры отдельных произведений в отличие от ранних обычно никак не обозначены, иногда определены суммарно как «повести и новеллы» или просто «новеллы». Однако Мериме называет эти произведения и «романами» (например, в письме к К.-Л.-Ф. де ла Рошжаклен от 21 июня 1855 г.). Да и в дальнейшем ясности в этом вопросе не наступило. Так, Ги де Мопассан в своей известной работе «О романе» отнес «Коломбу» к

романам, подобным же образом отнес к романам «Двойную ошибку» крупный исследователь творчества Мериме М. Партюрье.

Помогает разобраться в столь противоречивых определениях жанра историко-теоретический подход, согласно которому содержание теоретических понятий может изменяться в ходе развития литературного процесса и, следовательно, при определении особенностей жанра нужно учитывать специфику эпохи, которая определила характер творческой деятельности писателя.

Первая половина XIX в. – время разработки новых жанровых систем, изменения взгляда на жанр в целом, поэтому появляется множество переходных форм, которые определяются в уже существующих терминах. Произведения Мериме 1830–1840-х годов – пример таких переходных форм от новеллы к повести, роману. Точнее, это своеобразная «удвоенная» новелла, или эллипс. Под эллипсом мы подразумеваем такую структуру художественного произведения, в которой все содержание организуется вокруг двух скрытых или явных центров, равноправных и взаимодействующих друг с другом. Принцип эллипсности использовался давно (например, в творчестве Шекспира), в XIX веке он становится жанрообразующим признаком той переходной формы, к которой обратился Мериме. В структуре новеллы должен быть один центр, в романе – множество. Эллипсная новелла разрывает рамки единичности, но сохраняет предельный лаконизм.

Контрастность и равноправие двух центров позволяет в самой структуре жанра заложить возможность для диалектического раскрытия жизни в объективном изображении ее противоречий. В эллипсе можно усмотреть связь с романтическим двуединством. В этом смысле Мериме и в зрелом творчестве не порывает с традициями романтического движения в отличие от Бальзака или Стендаля, в чьих произведениях идее двуединства противостоит идея множественности. Однако Мериме использует два центра не с целью создать два полюса в духе романтического контраста, а напротив, стремясь представить

ту самую маленькую ячейку, по которой можно судить о необычайном богатстве и разнообразии проявлений жизни.

Обычно два центра возникают из соединения двух историй, одна из которых кажется фоном для другой. В «Двойной ошибке» (название этого произведения сразу указывает на двухцентровую композицию идей и образов) история короткой любви Жюли де Шаверни и Дарси развивается на фоне увлечения Жюли Шатофором. Двухцентровой является структура таких произведений Мериме, как «Души чистилища», «Венера Илльская», «Коломба», «Арсена Гийо». В «Кармен» судьба цыганки предстает на фоне рассказов путешественника об Испании и его ученых заметок филологического и этнографического характера. В сюжетном отношении обычно лишь один центр служит основой новеллы, тогда как другой образует очерк. Соединение очерка и новеллы характерно для европейской литературы 1830–1840-х годов (так, в частности, построена повесть О. Бальзака «Гобсек», тоже имеющая черты эллипса). Однако в большинстве случаев очерк служит экспозицией к новелле. У Мериме функция очерка как экспозиции или фона новеллы отходит на задний план.

Исследователи «Кармен» обычно рассматривают композицию этого произведения как рамочную. Отзвуки трактовки видного литературоведа рубежа XIX–XX веков Г. Лансона, видевшего в археологических и этнографических замечаниях автора один из приемов литературного «коккетства», встречаются и в более поздних работах. Так, академик Ю. Б. Вишпер говорил о «пародийной усмешке» в обрамлении «Кармен», он писал: «В заключительном этнографическом очерке есть как будто бы все, что можно сказать об истории, быте и нравах цыган. И в то же самое время в нем, по сути дела, нет ничего, что могло бы по-настоящему объяснить ту поэтическую загадку, которую представляет собой характер Кармен, и пролить свет на смысл захватывающей человеческой драмы, о которой рассказывает сама новелла». Такая трактовка превращает «Кармен» в романтическое произведение.

Однако достаточно подойти к структуре новеллы как к эллипсу – и трактовка существенно изменится. Анализ этнографических заметок и наблюдений рассказчика, не только обрамляющих сюжетное ядро, но пронизывающих всю ткань произведения и составляющих второй, скрытый центр новеллы, позволит студентам сделать вывод о том, что автора новеллы интересует не только личность Кармен, но и цыганский народ, с жизнью которого она связана неразрывными узами. Образ Кармен призван подчеркнуть главные особенности цыган, разгадать загадку этого народа. Трагическое столкновение Кармен и Хосе – не только следствие индивидуальных свойств их характеров: столкнулись две народности и соответственно два взгляда на мир.

В бытовом употреблении имена Кармен и Хосе давно стали символом страстных испанцев. Между тем Хосе – баск, а Кармен – цыганка, т.е. они принадлежат к народам с культурой, резко отличающей их от испанцев и еще резче – друг от друга. На контрасте укладов, обычаев построена сцена первой встречи с Кармен, рассказанная Хосе: «Я был молод тогда; я все вспоминал родину и считал, что не может быть красивой девушки без синей юбки и спадающих на плечи кос» (автор делает сноску: «Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провинций»). Хосе слышит, как какие-то штатские говорят: «Вот цыганочка». Он поднимает глаза – перед ним Кармен: «На ней была очень короткая красная юбка, позволяющая видеть белые шелковые чулки, довольно дырявые, и хорошенькие туфельки красного сафьяна, привязанные лентами огненного цвета. <...> У меня на родине при виде женщины в таком наряде люди бы крестились». Как Хосе не может примириться с испанцами (ср. его реплику: «На карауле испанцы играют в карты или спят; я же, как истый наваррец, всегда старался быть чем-нибудь занят»), так Кармен противопоставляет себя испанкам: Кармен бросается с ножом на работницу, упрекнувшую ее в том, что она «цыганка и крестница сатаны».

Первое сближение Кармен и Хосе связано с тем, что она выдает себя за наваррку, уведенную цыганами, говорит с ним по-баскски. Хосе вспоминает:

«Она коверкала баскские слова, а я верил, что она наваррка; уже одни ее глаза, и рот, и цвет кожи говорили, что она цыганка. Я сошел с ума, я ничего не видел. Я думал о том, что если бы испанцы посмели дурно отозваться о моей родине, я бы им искромсал лицо совершенно так же, как только что она своей товарке».

Судьба Хосе особенно драматична потому, что унаследованный им от своего народа жгучий темперамент, в полной мере раскрывшийся в его любви к Кармен, вступает в конфликт с традиционным для этого же народа пониманием долга, чести, супружеской верности.

У цыган представления о долге – столь же необходимая часть уклада всей их жизни, но эти представления в корне отличны от воззрений басков. Особое место в психологии и сознании цыган занимает понятие свободы. Знаменитыми стали слова Кармен: «Кармен будет всегда свободна». Но важно подчеркнуть, что это не индивидуальное, а родовое ее качество, вот почему Мериме вкладывает в ее уста следующую за этими словами фразу: «Кальи [т. е. цыганкой] она родилась и кальи умрет». В финале Хосе произносит знаменательные слова: «Бедное дитя! Это калес [т. е. цыгане] виноваты в том, что воспитали ее так». Все дело не в характере Кармен, а в характере ее народа.

Вот корни объективной манеры повествования Мериме: если столкнулись не просто характеры, а два самосознания разных народов, два уклада, то какой из них выше? Ни писатель, ни (за ним) читатель не становится на чью-либо сторону, ибо встать на чью-то сторону значило бы для Мериме осудить целый народ. Между тем главная, любимая мысль Мериме (судя по всему его творчеству) заключается в том, что ни один народ нельзя поставить над другими, все народы в равной степени достойны уважения. Не случайно писатель начинает видеть мир под таким углом уже в 1820-е годы, когда возрождалась наполеоновская легенда: ведь это, по существу, антинаполеоновская мысль. Пожалуй, никто из французских писателей XIX века ни до, ни после Мериме не выдвигал идеи равенства народов с такой определенностью и постоянством. В этом можно увидеть своеобразие реализма

Мериме и переключку с великим Пушкиным, для которого эта идея была так же дорога.

Итак, уточнение жанровой характеристики произведения позволяет глубже понять его содержание» (Луков Вл. А., Захаров Н. В., Каблуков В. В. Литература: Практикум: Часть 1: Зарубежная литература / под общ. ред. Вл. А. Лукова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006).

Практическое занятие № 2

Тема: «Образ Кармен в искусстве»

Практическое занятие проходит в творческой форме. Студенты делают доклады и презентации по теме занятия.

Темы:

1. Образ Кармен в поэзии (А. Блок цикл «Кармен», Т. Готье, М. Цветаева, В. Брюсов и др.).
2. Образ Кармен в кинематографе. Разные версии и интерпретации классического сюжета.
3. Опера Ж. Бизе «Кармен».
4. Образ Кармен в балете.
5. Образ Кармен в изобразительном искусстве.
6. «Кармен-сюита» Р. Щедрина и Ж. Бизе.
7. Хореографическая постановка М. Этса.

Практическое занятие № 3

Тема: «Повесть Оноре де Бальзака «Гобсек»

ПЛАН

1. История создания повести О. де Бальзака «Гобсек».

Заполнить таблицу «История создания повести «Гобсек».

Номер редакции, название произведения (всего было 3 редакции!)	Замысел и суть произведения (о чем, какие темы и проблемы, сюжетные повороты и т.д.)	Образ Гобсека

2. Особенности структуры повести: соединение нескольких самостоятельных сюжетных линий. Почему рассказ начинается сценой в гостиной? Почему в качестве рассказчика выступает адвокат Дервиль? Выделите в произведении «внутренние рассказы». Кому они принадлежат, чем определяется выбор рассказчика?

3. Система образов и принципы их создания: Гобсек – графиня Анастази де Ресто – Фанни Мальво – Макс де Трай.

Общий план для анализа образов: портрет; обстановка; детали, их роль в тексте; отношение героя к деньгам.

СЕМЬЯ ДЕ РЕСТО. С ней в повести связана первая сюжетная линия – борьба за наследство графа де Ресто. В чем суть этой борьбы? Расскажите об основных участниках – графе, графине, ее любовнике Максиме де Трай. Как перемешались в их отношениях эгоизм, любовь к детям, бесчеловечность, алчность, страсть? Какие отношения связывают супругов? Какую роль играет фиктивная сделка графа и ростовщика? Опишите будуар графини и ее саму на фоне этой бесстыдной роскоши. Какие чувства внушает читателю это описание: удивление, негодование, восхищение? Как ведет себя графиня в разговоре с адвокатом и ростовщиком? Что ее больше всего волнует после смерти мужа и как ее поведение характеризует нормы буржуазного общества того времени?

ДЕРВИЛЬ. ФАННИ МАЛЬВО (с ними связана вторая сюжетная линия). Что рассказывает Дerville о своих отношениях с Гобсеком, о своеобразной опеке, которой его удостаивает Гобсек? Расскажите о посещении Фанни Мальво Гобсеком. Что увидел ростовщик в комнате добродетельной белошвейки? Почему проникся сочувствием к ней (как прежде – к Дervilleю). Как это описание соотносится с описанием будуара графини? В чью пользу сравнение?

ГОБСЕК. Проследите сюжетную роль образа, его отношения с Дervilleм; дайте портрет героя (найти и прокомментировать: на какие детали обращает внимание Бальзак, какие художественные приемы при создании образа своего героя использует, какова их роль в тексте; обратить внимание на символику цвета); какова окружающая героя обстановка, как она его характеризует; жизненная философия героя; ростовщическая практика; символический смысл сцены смерти и образа кладовой; романтическое и реалистическое в образе Гобсека (вспомнить рассказ о прошлом героя).

Художественная разработка образа Гобсека	Цитаты	Вывод (комментарий)
Портрет героя в начале повести	Кратко выписать доминирующие черты в	
Портрет героя в конце повести (когда умирает Гобсек)	портрете. Все переписывать не надо, только то, НА ЧТО обращает внимание Бальзак при описании героя. При цитировании	

	указывайте источник цитирования – выходные данные книги и номер страницы.	
Обстановка		
Жизненная философия героя (принципы)		
Отношения с людьми: с Дервилем, семьей де Ресто, Фанни Мальво.		

После занятия 2 таблицы сдаются на проверку преподавателю!

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бальзак О. Гобсек.
2. *Обломиевский Д. Д.* Бальзак. Этапы творческого пути / Д. Д. Обломиевский. – М., 1961.
3. *Парнасова И. К.* Все о Бальзаке / И. К. Парнасова. – М.: Просвещение, 1997.
4. *Пузиков А. И.* Портреты французских писателей / А. И. Пузиков. – М., 1981. – С. 6–68.

Практическое занятие № 4

Тема: «Роман О. де Бальзака «Отец Горио»

ПЛАН

1. Место романа «Отец Горио» в «Человеческой комедии» (к каким этюдам относится произведение, в каком году был написан роман, его место в контексте произведений «Человеческой комедии»).
2. История создания романа «Отец Горио».

3. Описание пансионата Воке. Какое впечатление производит этот дом? Какие приемы использует автор, описывая пансион и хозяйку? Какова цветовая гамма этого эпизода? Что символизирует в произведении госпожа Воке и ее дом? Что привело людей в ее пансион? (знать историю каждого постояльца). Как данный эпизод влияет на восприятие дальнейших событий? Комментарий данного эпизода можно посмотреть в кн.: *Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе / Э. Ауэрбах. – СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 380–411 (гл. 18).*
4. Система образов романа. На чем стоятся взаимоотношения героев в повести?

ОТЕЦ ГОРИО:

- портрет отца Горио: каким мы его видим впервые, как выглядит отец Горио через 3 года. Сравнить два портрета героя: что изменилось, в чем причина такого преобразования Горио;
- как постояльцы в пансионе Воке относились к Горио;
- история жизни отца Горио (что мы узнаем о его прошлом, как он разбогател, какие отношения были в семье Горио);
- проблема отцов и детей в романе. В чем причина холодного отношения дочерей к отцу? (сравнить взаимоотношения в семье Горио с отношениями в семье Тайферов и в семье де Ресто) Как Бальзак описывает отцовские чувства Горио? Когда наступает самый трагический момент в жизни героя? Приходит ли к отцу Горио прозрение;
- сравнить Горио с королем Лиром: в чем причины трагедии короля Лира и в чем причины трагедии отца Горио? Чья трагедия – Лира или Горио – масштабнее? Почему?

РАСТИНЬЯК:

- с какими целями приехал герой в Париж? Изменились ли его цели с течением времени? Почему;

- какие хорошие качества привила ему семья?
- отношения Растиньяка и отца Горио;
- какие советы дают герою виконтесса де Босеан и каторжник Вотрен? Что общего можно выделить в их наставлениях? Справедливы ли их суждения;
- отношения Растиньяка и дочерей отца Горио;
- роман заканчивается вызовом, который Растиньяк бросает обществу: «А теперь кто победит: я или ты?». Добьется ли Растиньяк победы? Ответ обоснуйте.

ДРУГИЕ ГЕРОИ:

- Какими рисует Бальзак Гобсека, Анастази де Ресто, Максима де Трай?
- Как показана в романе виконтесса де Босеан? Какова ее судьба?
- Композиция романа и ее роль в раскрытии основных проблем.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Бальзак О.* Отец Горио.
2. *Ауэрбах Э.* Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе / Э. Ауэрбах. – СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 380–411 (гл. 18).
3. *Бахмутский В. Я.* «Отец Горио» Бальзака / В.Я. Бахмутский. – М., 1970.
4. *Пузиков А. И.* Портреты французских писателей / А. И. Пузиков. – М., 1981. – С. 6–68.
5. *Бахмутский В. Я.* «Отец Горио» Бальзака / В.Я. Бахмутский. – М., 1970.
6. *Обломиевский Д. Д.* Бальзак. Этапы творческого пути / Д. Д. Обломиевский. – М., 1961.
7. *Реизов Б. Г.* Бальзак / Б. Г. Реизов. – Л., 1960.

Практическое занятие № 5

Тема: «Художественное своеобразие сборника Г. Гейне «Книга песен»

ПЛАН

1. Своеобразие социально-исторического и культурного развития Германии в первой половине XIX в.
2. Философско-эстетические искания Г. Гейне и немецкий литературный процесс 1840–50-х гг. (выписать по пунктам. См. работы Дейча).
3. Гейне и романтизм (отношение поэта к романтизму: что привлекало, как это отразилось в его творчестве, работы Гейне о романтизме и романтиках).
4. Время появления сборника «Книга песен». Тематическое и поэтическое своеобразие его частей.
5. Связь сборника с романтизмом и противостояние ему («Разговор в Падернборнской степи»).

РАБОТА ПО ПОДГРУППАМ: студенты каждой группы делятся на 4 подгруппы. Каждая подгруппа исследует определенный цикл «Книги песен». Необходимо обратить внимание на настроение стихотворений в сборнике, тематику и проблематику, сочетание романтического и реалистического (в определенных стихотворениях):

«Юношеские страдания»	«Лирическое интермеццо»	«Возвращение на родину», «Из путешествия по Гарцу»	«Северное море»
Тематика и форма «Юношеских страданий».	Изменение тематики и форм «Лирического	Появление философских проблем в цикле	Философская проблематика, сатира и новая

Ключевые образы и мотивы	интермеццо»: приближение к реальности, усиление иронического начала		форма стиха в цикле
--------------------------	---	--	---------------------

Каждый студент из подгруппы берет интересное для него стихотворение для анализа. Обязательным является чтение поэтического текста наизусть!

План анализа:

1. Тематика произведения. Изобразительно-выразительные средства и их роль. Каковы образы в стихотворении – романтические или реалистические?
2. Место стихотворения в цикле «Книги песен» и в самом сборнике соответственно.
3. Кто перевел стихотворение на русский язык? Есть ли другие варианты перевода данного поэтического текста на русский язык?

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ

1 цикл «Юношеские страдания». Какая тема является доминирующей в цикле?

1 раздел цикла – «Сновидения» (стихи не имеют заглавий и обозначены порядковыми номерами).

Проанализируйте сновидения 3, 4, 6, 7, 8. Какие ситуации снятся поэту? На что готов поэт ради возлюбленной? Каким предстает в этих стихах лирический герой? Докажите, что это романтические произведения.

2 раздел цикла – «Песни». Как связан данный раздел с предыдущим? Есть ли общее в тематике и проблематике стихотворений?

3 и 4 разделы цикла – «Романсы» и «Сонеты». Что объединяет эти разделы? Каков здесь лирический герой? Какие чувства его волнуют?

2 цикл «Лирическое интермеццо» (апрель 1823 г., стихи не имеют заглавий и обозначены порядковыми номерами).

Завязка. О чем стихотворение? Какой известный фольклорный прием использует Гейне для отражения чувств лирического героя?

Развитие действия (4, 6, 8, 11). Как описывает поэт блаженное состояние влюбленности? Какие перемены с ним происходят? Почему к радости примешивается грусть? С каким стихотворением Пушкина можно сопоставить 11-е стихотворение цикла («Поднявшись над зеркалом Рейна...»)? Какие подозрения закрадываются в душу поэта? (14, 16)

Кульминация. Она невеста другого (17, 18, 19, 20). Что происходит с лирическим героем дальше (21–64)?

Заключение (65). Что можно сказать о характере героя этого *лирического романа*? (36, 37, 14). Опишите возлюбленную поэта. Другие люди в романе (50). Как они показаны?

Сделайте общий вывод.

3 цикл «Возвращение на родину» (май 1826 г., стихи не имеют заглавий и обозначены порядковыми номерами). Второй лирический роман. По жанру ближе всего к роману путешествий. Как начинается цикл? Как поэт показывает постигшую его любовную катастрофу. Проследите это по стихотворениям цикла: 7–12, 14 – пребывание у моря, встреча с «прекрасной рыбачкой»; 6 – встреча с семьей прежней возлюбленной; 16–21 – возвращение в родной город, где разыгралась его любовная драма; 21–26, 41, 44 – герой вновь мысленно переживает свою любовную катастрофу; 46–57 – в душе героя вспыхивает новое чувство; 60–63 – новые разочарования; 73–74 – вставная новелла: увлечение девушкой легкого поведения; 86–88 – в мыслях герой вновь и вновь возвращается к своей прежней любовной драме.

Вывод: что представляет собой второй лирический роман? Что его отличает от предыдущего? Докажите, что оба лирических романа можно назвать психологическими. Обоснуйте, что стихам Гейне свойственна незавершенность, требующая дополнения, обретающая полный смысл лишь в цикле. Сравните стихотворение Фета (достаточно точный перевод) и вольное переложение Лермонтова.

Перевод А. Фета	Перевод М. Лермонтова
<p>Они любили друг друга, Но каждый упорно молчал; Смотрели врагами, но каждый В томленьи любви изнывал. Они расстались – и только Встречались в виденье ночном; Давно они умерли оба – И сами не знали о том</p>	<p>Они любили друг друга так долго и нежно С тоскою глубокой и страстью безумно- мятежной! Но, как враги, избегали признанья и встречи, И были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страданье, И милый образ во сне лишь порою видали,– И смерть пришла: наступило за гробом свиданье... Но в мире новом друг друга они не узнали</p>

4 цикл «Из путешествия по Гарцу». Условно выделяемый цикл, которому также необходимо дать характеристику: в чем его своеобразие, какое место занимает в «Книге песен»?

5 цикл «Северное море» (2 цикла). Какое место занимают образы природы и размышления поэта? С какой целью Гейне в этом цикле обращается к новой художественной форме? Смысл названия цикла? Образ моря, его трактовка.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Гиждеу С. П.* Лирика Генриха Гейне / С. П. Гиждеу. – М., 1983.
2. *Дейч А. Л.* Судьбы поэтов. Гельдерлин. Клейст. Гейне / А. Л. Дейч. – М., 1980.
3. *Жеребин А.* «Уайльдовский парадокс» Гейне / А. Жеребин // Вопросы литературы. – 2012. – № 1. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/2012/1/z9.html>
4. *Кудрин О.* Что стоит и где? О стихотворении про Сосну и Пальму и о его авторе Генрихе Гейне / О. Кудрин // Вопросы литературы. – 2012. – № 4.
5. *Пронин В. А.* «Стихи, достойные запрета...». Судьба поэмы Генриха Гейне «Германия. Зимняя сказка» / В. А. Пронин. – М., 1986.
6. *Дежуров А. С.* «Книга песен» Генриха Гейне / А. С. Дежуров // Зарубежная литература XIX в. Практикум для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля. – М., 2002. – С. 104–122.
7. *Яшенькина Р. Ф., Проскурнин Б. М.* Из истории зарубежной литературы 1830-1870-х годов. Зарубежная поэзия 1830–1870-х годов (Генрих Гейне, Шарль Бодлер, Уолт Уитмен): учеб. пособие / Р. Ф. Яшенькина, Б. М. Проскурнин; Перм. ун-т. – Пермь, 2009. – С. 8–62.

Практическое занятие № 6

Тема: «Роман Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848)»

ПЛАН

1. Замысел создания романа.
2. Место романа Диккенса в контексте его творчества: какие произведения предшествовали роману «Домби и сын», какие были написаны в эти же 40-е годы, какие были созданы после 1848 г.? Как в романе «Домби и сын» сходятся ключевые проблемы в творчестве писателя? Какие это темы (назвать и обосновать)?

3. Смысл названия романа Диккенса: как полностью называется роман Диккенса? Где в тексте есть указание на смысл названия произведения? (найти и зачитать, прокомментировать)
4. Система образов в романе «Домби и сын».

Мистер Домби как центральный персонаж

- 1) ОПИСАНИЕ ГЕРОЯ:
 - найти разные описания героя, какие приемы использует автор при характеристике своего персонажа (назвать, привести пример, указать на их роль), какие символы можно выделить;
 - найти описание дома мистера Домби: до свадьбы с Эдит (гл. 6) и после (гл. 28, 30). Как дом характеризует своего хозяина;
 - суть характера мистера Домби: гл. 57.
- 2) ДОМБИ-ДЕЛЕЦ. Как показан Домби – хозяин фирмы?
- 3) ДОМБИ И СЫН (гл. 1) – взаимоотношения отца и сына. Разговор сына с отцом о деньгах (гл. 8).
- 4) ДОМБИ И ФЛОРЕНС:
 - найти ее описание в тексте романа, зачитать и дать комментарий;
 - Флоренс и *Поль* (забота о брате, любовь и преданность);
 - Флоренс и отец: место Флоренс в семье (достойна ли она носить фамилию Домби? Есть ли в ней черты истинных Домби?);
 - отношение мистера Домби к дочери: гл. 3, 20, 50;
 - Флоренс в поисках любви отца: гл. 18, 23, 35, 53; разочарование – гл. 57; прощение – последние главы;
 - прозрение Домби: гл. 59.
- 5) ДОМБИ И ЭДИТ. СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ ГОРДЫХ ЛЮДЕЙ:
 - найти описание героини в тексте романа, зачитать и дать комментарий. Эдит и миссис Скьютон: гл. 27;

- мистер и миссис Домби: отношение каждого героя к свадьбе – гл. 27, 30, 31 (сама свадьба), 35 (Домби видит другую Эдит), 40 (откровенный разговор Эдит с мужем), 47 (что есть для них брак);
 - сон Эдит о гордыне – гл. 43. Символика, смысл;
 - отношение Эдит к Флоренс.
- 6) ДОМБИ И КАРКЕР^{2*}:
- найти описание героя в тексте романа, зачитать и дать комментарий;
 - гл. 33 – описание дома мистера Каркера. Какой дом описывается следом по контрасту? С какой целью автор использует этот прием;
 - Каркер – доверенное лицо Домби по деловым и личным вопросам: гл. 42;
 - истинное лицо Каркера – гл. 46, 48;
 - предательство Каркера: гл. 54;
 - Каркер повержен: гл. 55.
5. Проблема воспитания в романе Диккенса (школа Блимбера, ее влияние на подрастающее поколение). Как показаны Блимберы, а также учителя в этой школе? Какие методы в работе они используют? Как это влияет на их учеников (положительно или отрицательно)?
6. Лейтмотивы и способы их создания.
7. Роль гиперболы и ее связь со сказкой, сказочный элемент в развитии сюжета и конфликта.
8. Роль счастливой концовки в поэтике диккенсовского романа.

ДРУГИЕ ГЕРОИ (дать их характеристику; возможна система мини-докладов):

1. Капитан Катль, Соль Джилс, Уолтер Гей.

¹ При разговоре о Каркере вспомнить историю Эллис, в падении которой виноват Каркер.

2. Джон и Хэриет Каркеры.
3. Мистер Тутс и Сьюзен Ниппер.
4. Миссис Чик, мисс Токс, Дж. Бегсток.
5. Туддли и их сын Роб Точильщик.

План характеристики героя:

- имя героя, его описание (зачитать выборочно). Если описаний несколько, то ответить на вопрос – почему Диккенс описывает героя не сразу, а постепенно? Что можно сказать о внешности героя, является ли данное описание ключом к пониманию внутренней сути персонажа;
- какие приемы использует автор при характеристике своего героя? Функция этих приемов (с какой целью они использованы?);
- как Диккенс относится к своему герою;
- есть ли описание дома героя? Как жилище характеризует персонажа? На какие детали обращает внимание Диккенс и почему;
- какова судьба героя?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Диккенс Ч.* Домби и сын.
2. *Ивашева В. В.* Творчество Диккенса / В. В. Ивашева. – М., 1954.
3. *Катарский И. М.* Чарлз Диккенс / И. М. Катарский. – М., 1960.
4. *Михальская Н. П.* Чарлз Диккенс: очерк жизни и творчества / Н.П. Михальская. – М., 1959.
5. *Рыженкова Г.* Сатира в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://proza.ru/2002/10/05-09>.
6. *Рыженкова Г.* Юмор, предмет и способы его реализации в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.proza.ru/2002/10/05-06>.
7. *Сильман Т. И.* Диккенс: очерк творчества / Т. И. Сильман. – Л., 1970.

8. *Тайна Чарльза Диккенса* / сост. Е. Ю. Гениева, Б. М. Парчевская. – М., 1990. – С. 30–33.
9. *Тугушева М.* Чарльз Диккенс. Очерк жизни и творчества / М. Тугушева. – М., 1979.
10. *Уилсон Э.* Мир Чарльза Диккенса / Э. Уилсон. – М., 1975.
11. *Урнов М. В.* Неподражаемый Чарльз Диккенс – издатель и редактор / М. В. Урнов. – М.: Книга, 1990.
12. *Честертон Г. К.* Чарльз Диккенс / Г. К. Честертон. – М., 1982.

Практическое занятие № 7

Итоговый тест по всему курсу

Итоговый тест охватывает материалы лекций, практических занятий, самостоятельной работы студентов. Тест проверяет умение ориентироваться в курсе (терминологическая база, основные имена, проблематика произведений и т.д.).

Практическое занятие № 8

Собеседование по прочитанным текстам

См. «Список обязательных для чтения художественных текстов», «Список стихотворений для выразительного чтения наизусть», «Список теоретических работ и учебников».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

1. **Беранже П.-Ж.** Король Ивето. Маркиз де Караба. Господин Искарриотов. Смерть сатаны. Июльские могилы. Безумцы.
2. **Стендаль.** Ванина Ванини. Красное и черное.
3. **Бальзак О.** Этюд о Бейле. Неведомый шедевр. Шагреновая кожа. Гобсек. Евгения Гранде. Отец Горио. Утраченные иллюзии.
4. **Мериме П.** Кармен. Коломба. Арсена Гийо. 2–3 новеллы по выбору.
5. **Диккенс Ч.** Домби и сын (обязательно всем!). Тяжелые времена. Дэвид Копперфилд ИЛИ Оливер Твист.
6. *1 любой женский роман:* **Бронте Ш.** Джейн Эйр. **Элиот Дж.** Миддлмарч. Мельница на Флоссе. **Гаскелл Э.** Мэри Бартон. Север и юг.
7. **Теккерей У.** Книга снобов (выборочно). Ярмарка тщеславия.
8. **Гейне Г.** Германия (Зимняя сказка). Стихотворения из сборника «Книга песен».
9. **Уитмен У.** Сборник «Листья травы».

СПИСОК ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ НАИЗУСТЬ

1. Фрагмент из поэмы Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка» «Прощание с Парижем».
2. У. Уитмен – 1 любое стихотворение из сборника «Листья травы».
- 3, 4. Два любых стихотворения из «Книги песен» Г. Гейне. Брать из разных циклов – первого и последнего. Например, одно из «Лирического интермеццо» и одно из «Северного моря». Обязательно знать, к какому циклу принадлежит выбранный поэтический текст.

ЗНАТЬ ФАМИЛИЮ ПЕРЕВОДЧИКА!!!

СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАБОТ И УЧЕБНИКОВ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Зарубежная литература XIX века: практикум.* – М.: Флинта: Наука, 2002.
2. *История зарубежной литературы XIX века* / под ред. А.С. Дмитриева. М.: Просвещение, 1991.
3. *История зарубежной литературы XIX века: в 2 ч.* / под ред. Н.Г. Михальской. – М.: Просвещение, 1991. – Ч. 2.
4. *История зарубежной литературы XIX века* / под ред. Н. А. Соловьевой. – М.: Academia, 1999.
5. *История зарубежной литературы XIX века* / под ред. Е.М. Апенко. – М., 2001.
6. *История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: учеб. пособие* / под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. – М.: Academia; СПб.: СПбГУ. Филол. фак-т, 2004.
7. *История западноевропейской литературы XIX века: Австрия, Германия: учеб. пособие* / под ред. А.Г. Березиной, А.В. Белобратова и др. – М.: Academia; СПб.: СПбГУ. Филол. фак-т, 2004.
8. *Проскурнин Б.М.* История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза / Б.М. Проскурнин, Р.Ф. Яшенькина. – М.: Наука, 1998.
9. *Храповицкая Г.Н.* История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский реализм (1830–1860-е гг.): учеб. пособие – М.: Академия, 2005.
10. *Храповицкая, Г.Н.* Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США): Практикум. – М.: Академия, 2006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Ауэрбах Э.* Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе / Э. Ауэрбах. – СПб.: Университетская книга, 2000.
2. *Аникин Г.В.* История английской литературы / Г.В. Аникин, Н.П. Михальская. – М.: Высш. шк., 1998.
3. *Зарубежные писатели.* Биобиблиографический словарь: в 2 т. – М., 1997.
4. *Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000:* учеб. пособие / под ред. Л. Г. Андреева. – М.: Высшая школа, 2001.
5. *История всемирной литературы:* в 9 т. – М.: Наука, 1989. – Т.6; М.: Наука, 1991. – Т.7.
6. *Набоков В.В.* Лекции по зарубежной литературе: пер. с англ. / В.В. Набоков. – М.: Изд-во «Независимая газета», 2000.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Энциклопедия культур Déjà vu <http://ec-dejavu.ru>.
2. История всемирной литературы <http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp>.
3. Библиотека – Кафедра истории зарубежной литературы МГУ <http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka.htm>.
4. Учебники по истории зарубежной литературы XIX века <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm>.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

1. К экзамену допускаются студенты, не имеющие текущих задолженностей по курсу, получившие «зачтено» по итогам промежуточных контрольных работ и итогового теста по всему материалу курса, а также успешно прошедшие собеседование по прочитанным художественным текстам.

2. Экзамен состоит из: а) двух вопросов в билете по курсу. Вопросы охватывают материал обязательных списков (как художественной, так и

критической литературы), лекций, практических занятий, тем для самостоятельного изучения; б) выразительного чтения наизусть 5 стихотворений.

3. В ходе ответа студент должен продемонстрировать:

- общее представление о своеобразии критического реализма в западноевропейских странах;
- свободное владение текстом: знать содержание, ясно представлять особенности композиции, способы изложения авторской позиции, выделять художественные приемы и определять их художественную функцию в тексте;
- знание обязательной и дополнительной научной и критической литературы;
- умение полемизировать, аргументировано отстаивая свою точку зрения по дискуссионным, проблемным вопросам.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие «реализм». Основные черты реализма XIX века (к каждому пункту приводить примеры из прочитанных произведений).
2. Понятие «реализм». Проблема генезиса реалистического искусства. Периодизация реалистической литературы.
3. Философско-эстетические основы творчества Стендаля и их отражение в произведениях писателя (приводить примеры из прочитанных текстов).
4. Италия в художественном сознании Стендаля. Романтическое и реалистическое в новелле «Ванина Вандини».
5. Система образов в новелле Стендаля «Ванина Вандини».
6. История создания романа Стендаля «Красное и черное». Символика названия произведения, смысл подзаголовка к роману.

7. Своеобразие хронотопа романа Стендаля «Красное и черное»: конкретно-реалистический и символично-философский планы романа.
8. Образ Жюльена Сореля в романе Стендаля «Красное и черное» (проблема лица и маски, костюма, эволюция образа).
9. Концепция любви в романе Стендаля «Красное и черное».
10. Своеобразие мировоззрения и эстетической теории О. де Бальзака.
11. Проблемы соотношения искусства и действительности, правдивости в искусстве в рассказе О. де Бальзака «Неведомый шедевр».
12. Замысел, структура, смысл названия «Человеческой комедии» О. де Бальзака. Взгляды Бальзака на искусство.
13. История создания повести О. де Бальзака «Гобсек». Эволюция образа Гобсека.
14. Художественная разработка образа Гобсека в повести О. де Бальзака «Гобсек»: портрет, обстановка, жизненная философия, ростовщическая практика, страсть к наживе.
15. Особенности структуры повести О. де Бальзака «Гобсек»: соединение нескольких самостоятельных сюжетных линий. Система образов: Гобсек, семья де Ресто, Фанни Мальво, Дервиль.
16. Символика романа О. Бальзака «Шагреновая кожа».
17. Образ Рафаэля де Валантена в романе О. де Бальзака «Шагреновая кожа».
18. Трагедия Евгения Гранде в романе Бальзака «Евгения Гранде».
19. Проблема отцов и детей в романе О. Бальзака «Отец Горио».
20. Система образов в романе О. де Бальзака «Отец Горио».
21. Проблема молодого человека в романе О. Бальзака «Утраченные иллюзии».
22. Мир литературы и журналистики в романе О. де Бальзака «Утраченные иллюзии».
23. Люсьен Шардон и Давид Сешар: сравнительная характеристика героев.

24. Место жанра новеллы в творчестве П. Мериме. Эллипсная новелла: характеристика жанра.
25. Новелла П. Мериме «Коломба»: проблематика новеллы, специфика жанра, образ Коломбы, смысл финала.
26. Социальная проблематика в новелле П. Мериме «Арсена Гийо». Система образов.
27. Проблема метода новеллы П. Мериме «Кармен». Романтические и реалистические тенденции в произведении. Образ цыганки Кармен в новелле П. Мериме «Кармен».
28. Образ Кармен в искусстве. Сравнение с литературным образом.
29. «Кармен» П. Мериме как эллипсная новелла (рассказчики и их роль в произведении, их видение и трактовка происходящего).
30. Общая характеристика викторианской эпохи. Специфика национального литературного процесса 30–60-х гг. XIX в.
31. Своеобразие английского реализма и его отличие от реализма других стран (приводить примеры из прочитанных текстов).
32. Мировоззрение и эстетические взгляды Ч. Диккенса (приводить примеры на каждое теоретическое положение).
33. Характеристика раннего творчества Ч. Диккенса («Очерки Боза», «Записки Пиквикского клуба»). Особенности смеха автора.
34. Становление личности в романе Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд» ИЛИ Ключевые проблемы в романе Ч. Диккенса «Оливер Твист».
35. Замысел и создание романа Ч. Диккенса «Домби и сын». Смысл названия произведения. Место романа в контексте творчества писателя.
36. Мистер Домби как центральный персонаж в романе Ч. Диккенса «Домби и сын»: характеристика героя (Домби-делец, Домби и Каркер).
37. Мистер Домби как центральный персонаж в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» (Домби и его сын Поль, Домби и Флоренс, Домби и Эдит).

38. Люди из народа в романе Ч. Диккенса «Домби и сын», их характеристика (Туддли, капитан Катль, Соль Джилс, Сьюзен Ниппер).
39. Новаторство романа Ч. Диккенса «Домби и сын».
40. «Тяжелые времена» – роман периода «сурового реализма» Диккенса.
41. Философско-эстетические взгляды У. Теккерея и их отражение в произведениях писателя (приводить примеры).
42. Концепция снобизма в «Книге снобов» Теккерея.
43. «Ярмарка тщеславия» У.М. Теккерея – «роман без героя» (претексты романа, смысл названия и подзаголовка, особенности хронотопа).
44. Образ кукольника и его роль в романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
45. Образ Бекки Шарп в романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
46. Образ Эмилии Седли в романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
47. Театральность романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Визуальное своеобразие романа.
48. Романтические и реалистические тенденции «Книги песен» Г. Гейне.
49. Проблематика и поэтика «путевого эпоса» Г. Гейне: поэма «Германия. Зимняя сказка».
50. Концепция человека в книге стихов У. Уитмена «Листья травы».

СЕМЕСТРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

I. Проверочная работа по новелле Стендаля «Ванина Вандини» на понимание сути текста.

Цитаты и проблемные вопросы, на которые необходимо ответить:

1. «Кто мог бы понравиться вам?» – кто задает этот вопрос Ванине и как она отвечает на него?
2. «Вскоре газеты сообщили о ее бракосочетании с князем Ливио Савелли» – так заканчивается новелла. Закономерен ли такой итог?

3. «Чем несчастнее Италия, тем больше должен я хранить верность ей... Ванина, я отказываюсь от тебя!». Кому принадлежит эта фраза? Чем обусловлено такое решение героя («Я отказываюсь от тебя»)?
4. Роковые слова Пьетро «... если и этот заговор раскроют, я уеду из Италии!» подталкивают Ванину к предательству. Виноват ли в этом Пьетро?
5. Суть переодеваний в новелле: кто переодевается и с какой целью.
ЧИТАТЬ: Стендаль «Ванина Ванини».

II. Творческая домашняя работа по западноевропейскому женскому роману XIX в. (сравнение литературного текста и кинематографической версии)³

В списке обязательных для чтения текстов (можно им не ограничиваться!) необходимо выбрать любой женский роман, прочитать его полностью, затем посмотреть фильм или несколько киноверсий, снятые по этой книге, и выполнить творческую работу.

Цель – сравнить художественный текст и экранизацию.

План:

1. Автор, название прочитанного романа, фамилия переводчика.
2. Просмотренный фильм: год выпуска, страна, режиссер, исполнители главных ролей.
3. Ответить на вопросы: понравилась ли вам экранизация романа (объяснить почему)? Близко ли к сюжету книги снят фильм? Какие фрагменты / моменты / детали / образы и прочее упустил режиссер, а что, наоборот, добавил от себя (с какой целью, по вашему мнению)? Как показаны в книге и в фильме главные герои: объясняются ли их характеры, как они раскрывают себя во взаимоотношениях с другими персонажами?
4. Вывод: можно ли считать данную экранизацию своеобразной «заменой» тексту в том случае, если текст не прочитан, но потенциальный читатель хочет с

³ Приведенные здесь названия книг и фильмов ни в коей степени не ограничивают личную свободу выбора студента. Можно брать для анализа другие романы Э. Гаскелл, Э. Бронте и др.

ним познакомиться? Является ли данная экранизация дополнением к книге? Свои рассуждения нужно также включить в выводы.

Рекомендация преподавателя – смотреть экранизации женских романов кинокомпании BBC.

Экранизации романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»:

«Jane Eyre», 1934, США. Реж. К. Кабанне.

«Jane Eyre», 1970, Великобритания, США. Реж. Д. Манн.

«Jane Eyre», 1973, телесериал BBC. Реж. Дж. Крафт.

«Джейн Эйр», 1983, телесериал, Великобритания. Реж. Джулиан Эмьес.

«Джейн Эйр», 1996, Франция, Великобритания, США, Италия. Реж. Фр.

Дзефирелли.

«Джейн Эйр», 2011, Великобритания, США. Реж. К. Фукунага.

Экранизации романов Э. Гаскелл:

«Крэнфорд», 2007, Великобритания (BBC). Реж. С. Хадсон, С. Кертис.

«Север и Юг», 2004, Великобритания (BBC). Реж. Б. Персивал.

«Жены и дочери», 1999, Великобритания (BBC). Реж. Н. Рентон.

Экранизации романов Дж. Элиот:

«Мельница на Флоссе», 1978, Великобритания. Реж. Р. Уилсон

«Мельница на Флоссе» / «Старая мельница», 1997, Великобритания (BBC)/Франция (Canal+). Реж. Г. Тикстон.

«Миддлмарч», 1994, Великобритания. Реж. Э. Пэйдж.

III. Контрольная работа «Чарльз Диккенс – мастер психологического портрета» (по роману «Домби и Сын»).

Для анализа необходимо выбрать портрет любого героя – взрослого или ребенка. Не брать портреты мистера Домби, Поля Домби, Флоренс, Эдит, Каркера!

План анализа:

1. Имя героя, его описание (выписать полностью или распечатать. Указать выходные данные книги, номер страницы⁴). Если описаний несколько, то ответить на вопрос – почему Диккенс описывает героя не сразу, а постепенно?
2. Какие приемы использует автор при характеристике своего героя? Функция этих приемов (с какой целью они использованы?).
3. Есть ли в описании героя отношение автора к нему? Какое это отношение? Объяснить и доказать.
4. Есть ли описание дома героя? Как жилище характеризует персонажа? На какие детали обращает внимание Диккенс? Почему?
5. Какова судьба героя?

Вывод: что можно сказать о внешности героя, является ли данное описание ключом к пониманию внутренней сути персонажа, есть ли в описании какие-либо намеки на то, как сложится судьба героя?

ЧИТАТЬ: Ч. Диккенс «Домби и сын».

IV. Контрольная работа по «Книге снобов» У.М. Теккерея

Найти в учебниках по истории зарубежной литературы понятие «сноб» (см. главы по Теккерею), выписать. Найти в словарях современную трактовку понятия «сноб», выписать (не брать материал из Википедии!). Указать источник⁵ – выходные данные книги, откуда определение.

⁴ Диккенс Ч. Домби и Сын: роман / Чарлз Диккенс; пер. с англ. А. В. Кривцовой. – М., 2011. – С. 12–13.

⁵ Оформлять по образцу: « ... цитата... », потом сноска и указание источника (с номером страницы, откуда взята цитата).

Например: Николаев П. А. Словарь по литературоведению [Электронный ресурс] / П. А. Николаев. Режим доступа: <http://nature.web.ru/litera/13.18.html>.

Борев Ю. Б. Эстетика. Теория литературы: энциклопедический словарь терминов / Ю. Б. Борев. – М., 2003. – С. 25.

История английской литературы: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Г. В. Аникина, Н. П. Михальской. – М., 1985. – С. 12–13.

Цель работы – доказать, что перед нами герой-сноб – «лягушка, которая стремится раздуться до уровня быка», человек, который «подло преклоняется перед подлостью»⁶.

Для анализа взять 2 любые главы из «Книги снобов», в которых были бы представлены разные типы снобов. Анализ выстроить по плану:

1. Номер главы, имя героя-сноба.
2. К какой социальной группе он относится (королевский, военный, университетский и т.д.)?
3. Как его характеризует Теккерей? Что подчеркивается автором при изображении сноба? Какие приемы он использует? (Приводить примеры, доказывать). В чем заключается снобизм героя?
4. Вывод: место главы в книге.

ЧИТАТЬ: У.М. Теккерей «Книга снобов».

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Детерминизм, историзм, контраст, лирическое отступление, методология, монтажное начало, мотив утраченных иллюзий, натурализм, объективное повествование, очерк, объективный психологизм, реализм, роман воспитания, романтизм, символизм, скетч, социальный критицизм, «суровый реализм», тип, типическое, принцип типизации, философское отступление, характерология, чартизм, чартисты, эллипсная новелла.

⁶ История зарубежной литературы XIX века / под ред. Е.М. Апенко. – М., 2001. – С. 313.

Учебное издание

Седова Елена Сергеевна

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. РЕАЛИЗМ
Практикум

Работа рекомендована РИСом Южно-Ур. гос. гуман. пед. ун-та
Протокол №
Эксперт А.П. Чередниченко

ISBN

Издательство ЮУрГГПУ
454080, г. Челябинск, пр.Ленина, 69
Редактор Н.С. Бокова

Формат
Бумага офсетная
Заказ

Подписано в печать
Объем
Тираж

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ЮУрГГПУ
454080, г. Челябинск, пр.Ленина, 69