Художественный мир и его творцы. Восемь веков развития русской литературы

План

- *Цели и задачи курса. Структура учебника*
- *Основные подходы к изучению художественного произведения*
- *Художественный мир и его творцы*
- *Восемь веков русской литературы*
  - *Традиции древнерусской литературы. Пять эпох развития*
  - *«Новая» русская литература. Традиции и новаторство*
  - *Классицизм русский и западноевропейский*
  - *Сентиментализм*
  - *Романтизм и реализм*

Структура учебного блока

Система оценивания

- *Обязательные задания*
  - *Конспект лекции*
  - *Задания к семинарам*
  - *Участие в семинаре*
  - *Творческие работы*
  - *Контрольные работы*
- *Дополнительные задания*
- *Перевод в отметку:*

  «3» - 45%

  «4» - 66%

  «5» - 85%

Сумма баллов

«Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то, очевидно, то о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – обеим женщинам - и … к нему самому, ко всем людям.
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое – думал он,- связано с настоящим неразрывною цепью событий, вытекавших одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного и тут же дрогнул другой».

А.П. Чехов

«Студент»

Цели и задачи курса

- *Осознать связи литературы с историей, культурой, бытом народа*
- *Изучить законы художественного мира литературы XIX века*
- *Научиться задавать вопросы литературе и получать на них ответы.*

Нельзя

- *Использовать текст учебника в сочинениях. Он не дает готовых ответов, а лишь показывает, как их можно найти.*
- *Пройти произведение, прочитав статью о нем, а не его само. Статьи учебника лишь помогают, нацеливают на самостоятельное чтение и интерпретацию произведения*
- *Думать, что все, что написано в нем, - истина в последней инстанции. Изучение литературы отнюдь не получение набора готовых формул, с помощью которого можно познать все*

Можно

- *Найти необходимый минимум сведений о писателе, эпохе, творческой истории создания произведения (информационный минимум)*
- *Один из возможных вариантов интерпретации ключевой проблемы произведения (обучающий минимум)*
- *Материалы, планы, вопросы, задания для самостоятельной читательской работы (экспериментально-творческий минимум)*

Подходы к изучению художественного произведения:

- ***Историко-генетический*** **–** ***установление связей произведения с породившей его эпохой, социальными условиями, исторической обстановкой***

- ***Системно-текстовый*** ***– изучение особенностей художественной манеры писателя***
- ***Эстетический*** ***– осмысление художественной природы произведения***

- ***Историко-функциональный*.**

Его последователи убеждены, что каждое произведение живет как бы в двух временах. В «малом» – времени создания и в «большом» – времени его восприятия читателями последующих эпох.

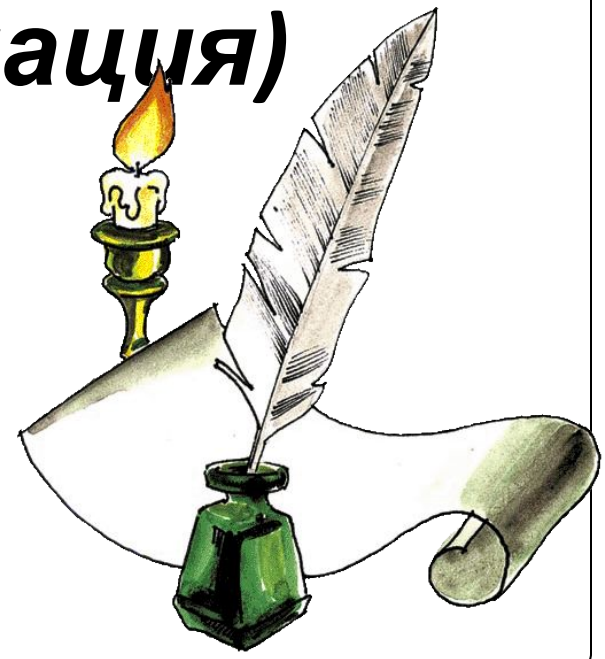
Автор → ← **Читатель**

***Художественный мир* – это совокупность наших представлений об авторе, эпохе, его породившей, и произведении, им созданном.**

Эпоха личность автора
Название
Средства приемы
Художественный мир
Жанр
Система образов
Конфликт

Традиция **– сохранение и передача исторически сложившегося опыта, знаний представлений**

Новаторство **– творческое развитие (трансформация) традиций**



Русская литература
XIX века

«Новая» русская литература
XVIII век

Западноевропейская
литература

Древнерусская литература
IX – XVII век

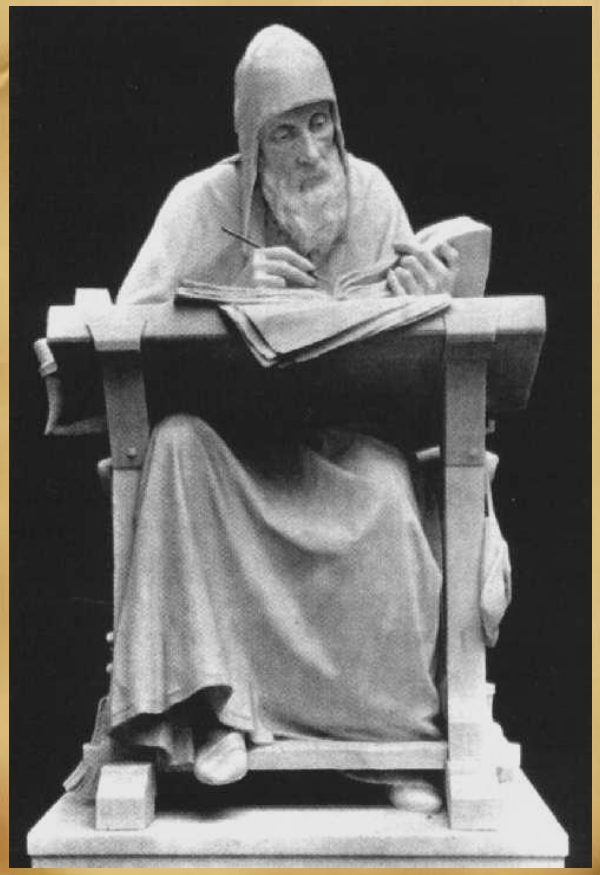
Фольклор

Духовная
литература
(988 год)

Каноны древнерусской литературы

- Поучительность
- Идеализация
- Документализм.
- Анонимность авторов
- Каноничность
- Рукописность
- Высокая духовность,

Первая эпоха



IX – XI века

- Становление древнерусской государственности
- Основной жанр – летопись
- «Повесть временных лет» старца Нестора

Вторая эпоха

XII век

- Время княжеских междоусобиц, распада единого государства, возникновения новых центров власти и торговли, постоянной угрозы со стороны Дикого поля.
- Воинская повесть
- «Слово о походе Игоревом…»

Третья эпоха

XIII – XIV века

- Эпоха татаро-монгольского нашествия
- Летописные сказания о грозном нашествии и воинские повести
- «Слово о погибели Русской земли»

«Сказание о разорении Рязани»

«Сказание о Мамаевом побоище»

Четвертая эпоха

XV – XVI века

- Укрепление русского государства, собирание земель в Московское царство.
- Бытовая повесть
- «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма

Пятая эпоха

XVII век

- Установление контактов с культурой Западной Европы.
- Изменение сознания средневекового человека –осознание индивидуальности, неповторимости личности, признание его свободной воли.

Русское барокко

- Усиление влияния фольклорной традиции. Жанры становятся более светскими (житие – биография).
- Появление сатирическая литературы, стихотворных и драматических произведений

XVIII век - Русский Ренессанс

- *Выход России на международный уровень. Петровские реформы. Переплетение традиций русской культуры с общеевропейскими.*

Традиции

- Отношение к письменному слову
- Стремление к духовному, нравственному идеалу
- Патриотизм
- Поучительность
- Тесная связь с народной поэзией

Новаторство

- Поощрение вымысла, авторской фантазии, занимательности
- Становление автора творцом собственного художественного мира
- Стремление к оригинальности, ориентация на индивидуальность

Классицизм

- *Родина – Франция XVII века, эпохи становления абсолютной монархии*
- *Идея государственности*
- *Идеал человека – гражданин, служащий своему Отечеству*
- *Основной конфликт – разума и чувства, стремление к разумности, порядку*
- *Строгая система жанров, деление их на высокие и низкие*

Русский классицизм

- *Идея государственности соединяется с идеей просвещения*
- *Идеал для подражания с изображением человеческих пороков*
- *Стремление к разумности с требованием справедливости*
- *Прорыв к внутреннему миру чувств, переживаний*
- *Смешение жанров, тем, идей героев*

Сентиментализм

(от sentiments – чувство)

- *Вошел в литературу в XVIII веке с творчеством английского поэта Грея*
- *В русской литературе утвердился в 60-70 годы XVIII века благодаря творчеству Н.М. Карамзина*

Идейные основы ***– протест против испорченности аристократического общества;***

Основное свойство ***– стремление представить человеческую личность в движениях души, мыслях, чувствах;***

Основы эстетики ***– подражание природе, элегические и пасторальные настроения, идеализация патриархального быта***

Основные черты

- *Сосредоточенность на внутреннем мире человека, мире чувств, эмоций*
- *Герой – обыкновенный человек, не испорченный городской цивилизацией, близкий природе*
- *Интерес к обыденной повседневной жизни*
- *Пейзаж – отражение состояния души героя*
- *Необычность места действия*
- *Яркость языка, насыщенность его изобразительными средствами*
- *Тесная связь с народной поэзией*

Русский сентиментализм

- *Сочувствие к простым людям;*
- *Идеализация отношений господ и слуг, помещика и крестьянина;*
- *Сострадание, чувственное переживание за себя и других как главное идеальное качество русской души;*
- *Положительно характеризует героя его патриотизм, любовь к «отеческим краям»;*
- *Настроенность на добро*

«Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы… Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове ОТЕЧЕСТВО!»

А.С.Пушкин «Метель»

Исторические предпосылки возникновения романтизма

- *Отечественная война 1812 года*
- *Заграничные походы 1813-1815 года*
- *Взятие Парижа*
- *Битва при Ватерлоо*
- *Характер правления Александра I*

Историко-культурные

- *Достижения классицизма и сентиментализма*
- *Западноевропейский романтизм*

Истоки русского романтизма

Влияние немецкого романтизма

И.В. Гете, И. Шиллер, Э.Т.А. Гофман

- Мистицизм
- Интерес к философским аспектам бытия
- Противопоставление «дневного» и «ночного» мира

В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, А.И. Одоевский

- Медитативность лирики
- Созерцательность и философская углубленность в «вечные» вопросы
- Интерес к проявлению
- потусторонних сил

Влияние английского и французского романтизма

Дж.Г.Байрон, П.Шелли, А. Шатобриан

- Богоборческие мотивы
- Разлад личности и общества
- Проблематика «сильной личности» и «естественного человека»
- Экзотика сюжета и места действия

Молодой А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов

- Пафос вольнолюбия
- Мотив разлада «сильной личности» с обществом
- Экзотизм сюжетов
- Немотивированность действий героя, его «неизменяемость»

Основные идеи

- *Культ необыкновенной личности*
- *Недовольство окружающей действительностью*
- *Романтическое двоемирие*
- *Независимость внутреннего мира героя от окружающей среды*

Черты поэтики. Особенности портрета

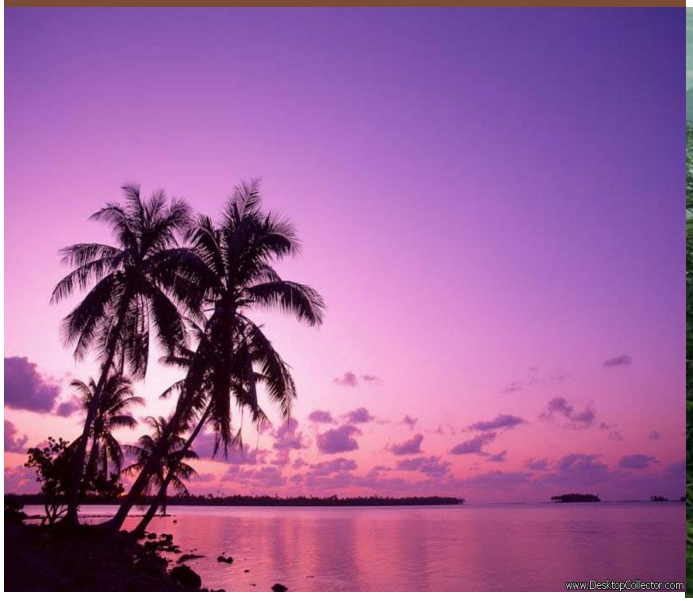
горящие пылающие глаза, высокое чело, мраморно-белая кожа, вольно вьющиеся кудри, кривящийся в горестной усмешке рот

черты наиболее ярко выражающие незаурядность натуры, богатство внутреннего мира персонажа:

Природный фон

должен предельно ясно обозначить необыкновенность героя:

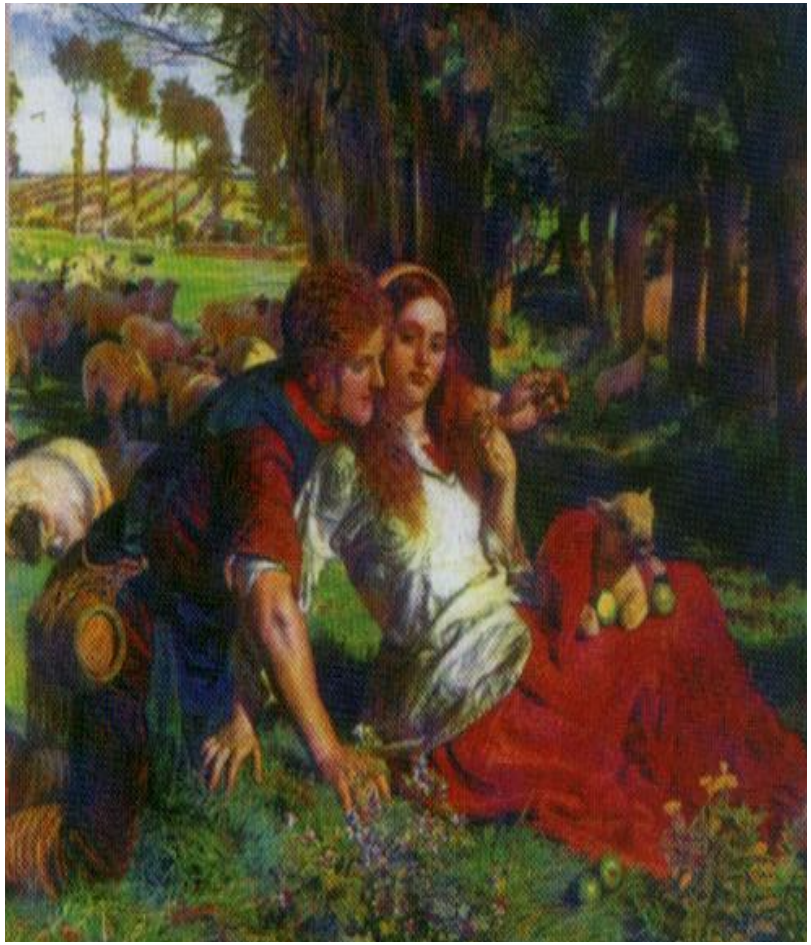
- душевные переживания персонажа – буря, гроза
- мощь, широта души героя – бескрайняя стихия
- величие внутреннего мира – вершина горы.



Сюжет

Сюжет произведения неизменно включает в себя яркие исключительные события. Он насыщен описаниями приключений, таинственных или мистических происшествий, битв, поединков, историй любви и ненависти.

Особый романтический стиль



представляет собой эмоционально окрашенную речь, что достигается благодаря использованию разнообразных тропов, а также единством речевой манеры персонажей и повествователя..

Основная задача реализма:

- посредством типизации отражать жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни.

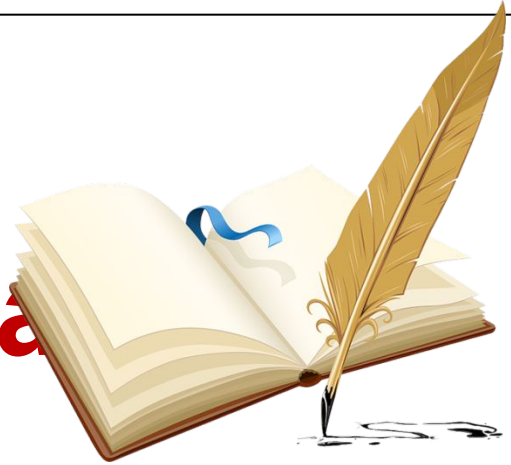
Основные черты

- ***Стремление к широкому охвату действительности в её противоречиях, глубинных закономерностях и развитии;***
- ***Тяготение к изображению человека в его взаимодействии со средой: внутренний мир персонажей, их поведение несут на себе приметы времени; большое внимание уделяется социально – бытовому фону времени;***
- ***Универсальность в изображении человека;***
- ***Социальный и психологический детерминизм (Детерминизм – учение о закономерности и причинной обусловленности всех явлений жизни, природы и общества)***
- ***Историческая точка зрения на жизнь.***

Ведущие критерии художественности

- *Верность действительности;*
- *Стремление к непосредственной достоверности изображения, «воссоз[illegible]» жизни « в формах самой жизни».*
- *Право художника освещать все стороны жизни, без каких – либо ограничений.*
- *Большое разнообразие художественных форм.*

Задача писателя–реалиста



«…стараться не только уловить жизнь во всех её проявлениях, но и понимать её, понимать те законы, по которым она движется и которые всегда выступают наружу; нужно сквозь игру случайностей добиться до типов – и со всем тем всегда оставаться верным правде. Не довольствоваться поверхностным изучением, чуждаться эффектов и фальши».

И.С. Тургенев

Эволюция реализма

А.С. Пушкин

У Пушкина, этого отца русского искусства, в слове было два прямых наследника – Лермонтов и Гоголь, породившие плеяду деятелей 40—60-х годов

А.С. Грибоедов

Русская литература никогда не выбьется из магического круга, очерченного Грибоедовым

М.Ю.Лермонтов +

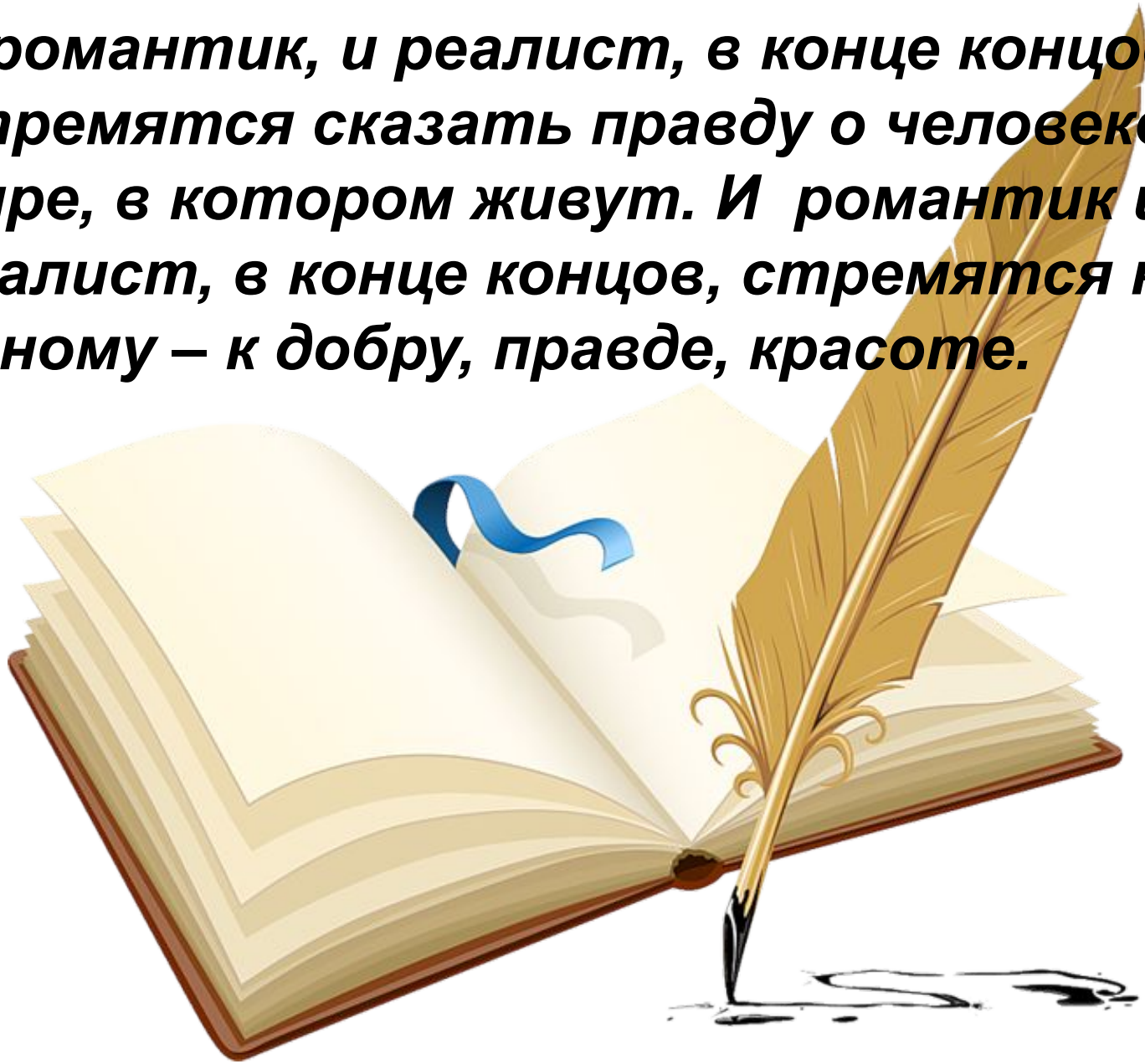
Психологизм

Л.Н. Толстой +

Философское осмысление всей сложности жизни

И.С. Тургенев
А.Н. Островский
Ф.М. Достоевский
И.А. Гончаров
Н.А. Некрасов

Н.В. Гоголь +

Лирика
Сатира
Элементы фантастики

И романтик, и реалист, в конце концов, стремятся сказать правду о человеке, о мире, в котором живут. И романтик и реалист, в конце концов, стремятся к одному – к добру, правде, красоте.