История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение

(для 1 курса дневного отд., 2 семестр)

Преподаватель - профессор, д.ф.н. Н.Э. Микеладзе

Литература. Темы рефератов. Программы коллоквиумов. Вопросы теории

Обратите внимание на примечания!

Обязательная литература
Аврелий Августин. Исповедь
Ирландские саги (Похищение быка, Смерть Кухулина, Плавание Брана)
Старшая Эдда (Прорицание Вельвы, цикл Нифлунгов, Перебранка Локи)
Песнь о Роланде
Песнь о моем Сиде
Песнь о Нибелунгах
Поэзия трубадуров
Роман о Тристане и Изольде (реконструкция Ж. Бедье)

Кретьен де Труа. Ивэйн или рыцарь со львом
Данте А. Божественная комедия (кантика Ад), Пер. М. Лозинского.
Петрарка Ф. Канцоньере
Боккаччо Дж. Декамерон
Вийон Ф. Стихотворения, баллады, Большое завещание

Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека
Макиавелли Н. Государь

Эразм Роттердамский. Похвала глупости
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль

Шекспир У. Гамлет (пер. М. Лозинского). Отелло. Король Лир. Макбет. Венецианский купец / Мера за меру (на выбор). Буря / Зимняя сказка (на выбор). Сонеты

Сервантес М. Дон Кихот

Лопе де Вега. Собака на сене. Фуэнте Овехуна

Учебная и научная литература

Алексеев М. П., Жирмунский В. М., Мокульский С.С., Смирнов А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. Изд.5-е. М., 2000.
Андреев Л. Г., Косиков Г. К., Козлова Н. П. История французской литературы. М., 1987.

История всемирной литературы в 9 тт. Т. 2, 3. М., 1984, 1985.

Ванникова Н.И. Избранные лекции. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения и XVII-XVIII веков. Подг. и ред. Н.Э. Микеладзе, М.Ю. Игнатьева. М., 2020. Раздел 1.

Микеладзе Н.Э. Программа учебной дисциплины. Зарубежная литература. Средние века и Возрождение. М., МГУ, фак-т журналистики, 2019. См. раздел 6.2 Дополнительная учебная и научная литература.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.

Хейзинга И. Осень средневековья. М., 2004.

Бахтин М. М. Творчество Ф.Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.
Пискунова С.И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI-XVII вв. М, 1998. Главы 8, 9.

Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971.

Горбунов А.Н. Конец времен и прекращенье дней. Предшественники и современники Шекспира. М., 2019.

Микеладзе Н.Э. Шекспир и Макиавелли: тема макиавеллизма в шекспировской драме. М., 2005. Главы 1, 6, 8, 9, Заключение.

Микеладзе Н.Э. Милосердие сильнее мести. Время и вечность в театре Шекспира. М.-СПб., 2019. Раздел 2, гл. 5, 8.

Микеладзе Н.Э. О чем трубят театральные трубы? (Публичный театр как среда и средство коммуникации века Шекспира) // Медиаскоп. 2008. Вып. 1. http://mediascope.ru/node/62

Микеладзе Н.Э. Преобразование сюжета мести в «Гамлете» // Медиаскоп. 2010. Вып. 4. <http://mediascope.ru/node/676>

Микеладзе Н.Э. Евангельская притча о плевелах в «Гамлете» Шекспира // Медиаскоп. 2013. [Вып. №1.](http://www.mediascope.ru/taxonomy/term/474) <http://www.mediascope.ru/node/1276>

Дополнительная литература

Боэций. Об утешении философией

Абеляр П. История моих бедствий

Кретьен де Труа. Ланселот, или рыцарь телеги

Г. де Лоррис, Ж. де Мен. Роман о Розе

Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь

Данте А. Новая жизнь

Петрарка Ф. Письмо к потомкам

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы

Мэлори Т. Смерть Артура

Поэзия вагантов

Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя.

Мор Т. Утопия

Ариосто Л. Неистовый Роланд

Тассо Т. Освобожденный Иерусалим

Ронсар П. Лирика

Монтень М. Опыты

Жизнь Ласарильо с Тормеса

Кид Т. Испанская трагедия (Пер. М. Савченко; М., Наука, Ладомир, 2011)

Мистерии Йоркского цикла (Пер. В. Сергеевой; М., Наука, 2014)

Марло К. Трагическая история доктора Фауста (СПб., Наука, 2019)

Шекспир У. Ричард III. Ричард II. Ромео и Джульетта. Юлий Цезарь. Двенадцатая ночь. Зимняя сказка.

ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуемые переводы литературных произведений уточняются в лекциях.

Монография М.М. Бахтина о Ф. Рабле (см. выше) включена отдельным вопросом в экзаменационные билеты

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ РАННЕГО И ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Мифологические и магические мотивы в ирландских сагах уладского цикла.

2. Специфика героического характера в ирландских сагах уладского цикла.

3. Этические принципы, утверждаемые в ирландских сагах уладского цикла.

4. Особенности композиции саги «Похищение быка из Куальнге».

5. Магическая функция слова (пения, музыки) в ирландских сагах.

6. Функция и соотношение стихов и прозы в ирландских сагах.

7. Образ Кухулина в ирландских сагах.

8. Интерпретация любви в ирландских сагах.

9. Время и пространство в саге.

10. Образы мифологических животных в кельтском эпосе.

11. Тема морского путешествия и образ страны блаженства в ирландских сагах.

12. Образы богов в скандинавском эпосе.

13. Эсхатологические мотивы в «Старшей Эдде» (сравните с аналогичными мотивами в Библии).

14. Тема судьбы в мифологических и героических песнях «Старшей Эдды».

15. Мотивы утраты и возрождения золотого века в «Волуспе».

16. Тема «проклятого золота» в скандинавском эпосе.

17. Время и пространство в эддических сказаниях.

18. Особенности смеха в «Песни о Трюме» и «Перебранке Локи».

19. Особенности героического характера в «Песнях о Нифлунгах» («Старшая Эдда»).

20. Интерпретация мотива клада в «Песнях о Нифлунгах («Старшая Эдда») и в «Песне о
Нибелунгах».

21. Образы Брюнхильд в «Песнях о Нифлунгах» и Брюнхильды в «Песни о Нибелунгах» (сравнение).

22. Образы Атли в «Песнях о Нифлунгах» и Этцеля в «Песни о Нибелунгах» (сравнение).

23. Общность эпических мотивов и различие в их интерпретации в «Песнях о Нифлунгах» («Старшая Эдда») и в «Песни о Нибелунгах».

24. Соотношение языческих и христианских представлений в «Песни о Нибелунгах».

25. Сказочные персонажи «Песни о Нибелунгах» и их роль в реальном мире поэмы.

26. Значение образа Зигфрида в образной системе «Песни о Нибелунгах».

27. Сравните образы Хагена и Кримхильды в 1 и 2 частях «Песни о Нибелунгах».

28. Специфика конфликта в «Песни о Нибелунгах».

29. Соотношение реального мира с миром мифологическим (сказочным) в «Песни о Нибелунгах».

30. Тема пира - сражения в «Песни о Нибелунгах».

31. Особенности композиции «Песни о Нибелунгах».

32. Специфика простанственно-временной структуры «Песни о Нибелунгах».

33. Сюжет Нибелунгов в немецком искусстве XIX в. (Ф. Геббель, Р. Вагнер).

34. Жанровые особенности жития и назидательного примера (exemplum).

35. Значение жанров жития и назидательного примера (exemplum) в средневековой словесности.

36. Особенности сюжетно-композиционного построения «Песни о Роланде».

37. Национально-религиозная тема и христианские мотивы в «Песни о Роланде».

38. Параллелизм и антагонизм христианского и мусульманского мира в «Песни о Роланде».

39. Функция эпических повторов в «Песни о Роланде».

40. Проблема трагической вины героя в «Песни о Роланде».

41. Особенности описания сражений в «Песни о Роланде» (эпизод Ронсевальской битвы, эпизод сражения с Балигантом).

42. Специфика конфликта в «Песни о Роланде».

43. Особенности героического характера в «Песни о Роланде», в «Песни о моем Сиде», в «Песни о Нибелунгах».

44. Образ «предателя» в «Песни о Роланде», в «Песни о моем Сиде», в «Песни о Нибелунгах».

45. Соотношение темы борьбы с внешним врагом и темы сеньориально-вассальных отношений в «Песни о Роланде» и в «Песни о моем Сиде».

46. Соотношение народно-эпических и феодально-рыцарских мотивов в «Песни о Роланде» и в «Песни о моем Сиде».

47. Специфика конфликта в «Песни о моем Сиде».

48. Отражение событий Реконкисты и специфика отношения к маврам в «Песни о моем Сиде».

49. Отражение бюргерского сознания в «Песни о моем Сиде».

50. Значение и особенности описания судов в «Песни о Роланде» и в «Песни о моем Сиде».

51. Образы архиепископа Турпина и епископа Жерома в «Песни о Роланде» и в «Песни о моем Сиде».

52. Отражение куртуазных представлений в героическом эпосе зрелого Средневековья.

53. Система куртуазных ценностей и основные жанры поэзии трубадуров.

54. Основные персонажи куртуазного универсума в поэзии трубадуров.

55. Образ прекрасной дамы и интерпретация любви в поэзии трубадуров.

56. Функция «клеветника» в поэзии трубадуров.

57. Соотношение традиции и индивидуального начала в поэзии трубадуров.

58. Жанровая специфика рыцарского романа (сравните с эпосом).

59. Особенности композиции и хронотопа рыцарского романа.

60. Рыцарская утопия в куртуазном романе (артуровский цикл).

61. Соотношение куртуазных представлений и архаической кельтской первоосновы в романе о Тристане и Изольде.

62. Герои романа о Тристане и Изольде и их кельтские прототипы.

63. Особенности интерпретации любви в романе о Тристане и Изольде.

64. Образная система и особенности конфликта в романе о Тристане и Изольде.

66. Значение образа отшельника Огрина в романе о Тристане и Изольде.

67. Эволюция сюжета и образов в поздних версиях романа о Тристане и Изольде.

68. Специфика жанра исповеди в раннем Средневековье (Аврелий Августин).

69. Архитектоника Ада в «Божественной комедии» Данте и значение иерархии наказаний грешников.

70. Значение злободневного начала в «Божественной комедии» Данте.

71. Жанровые особенности «Божественной комедии» Данте.

72. Переосмысление мотива «водитель – ведомый» в «Божественной комедии» Данте.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Особенности композиции «Декамерона» Боккаччо и значение «рамы».

2. Значение образа чумы в «Декамероне» Боккаччо и в романе А. Камю «Чума».

3. Образы рассказчиков и их функция в «Декамероне» и в «Кентерберийских рассказах» Дж. Чосера.

4. Голос автора в «Декамероне».

5. Ренессансная утопия в «Декамероне» Боккаччо.

6. Взаимодействие различных повествовательных жанров и стилевых традиций в «Декамероне» Боккаччо.

7. Пародия в новеллах «Декамерона».

8. Традиция рыцарской литературы в «Декамероне» Боккаччо.

9. Тема превратностей судьбы и активной человеческой деятельности в «Декамероне».

10. Культ прекрасного слова в «Декамероне» Боккаччо.

11. «Декамерон» Боккаччо как критическое обозрение на злобу дня.

12. Тема великодушия и сострадания в «Декамероне» Боккаччо.

13. «Монашеская» тема в «Декамероне» Боккаччо и в «Похвальном слове Глупости» Эразма Роттердамского.

14. Образ Глупости в произведении Эразма Роттердамского.

15. Соотношение Мудрости и Глупости в «Похвале Глупости» Эразма Роттердамского.

16. Особенности смеха Эразма в первой и второй части «Похвалы Глупости».

17. Значение библейской цитаты в «Похвальном слове Глупости».

18. Особенности раблезианского смеха.

19. Пародийные стилизации в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

20. Эпизод «Телемская обитель» в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» и «Утопия» Томаса Мора.

21. Соотношение образов Пантагрюэль - Панург в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

22. Тема идеального правителя в романе Рабле.

23. Интерпретация мотива женитьбы Панурга в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».

24. Панург и шекспировский Фальстаф («Генрих IV», части 1 и 2).

25. Значение мотива путешествия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

26. М. Бахтин о раблезианском хронотопе.

27. М. Бахтин о народно-праздничных и пиршественных образах в романе Рабле.

28. М. Бахтин о гротескной концепции тела в романе Рабле.

29. М. Бахтин о карнавальном характере «военных» эпизодов и сцен избиений у Рабле.

30. М. Бахтин о карнавальном характере эпизода посещения Эпистемоном преисподней.

31. Образ веселой смерти в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

32. Античные образы и мотивы в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

33. Образ рассказчика в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

34. Специфика отношения к слову в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

35. Оппозиция смеха и серьезности в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

36. Образ Человека и «философия морали» в речи Пико дела Мирандола «О достоинстве человека».

37. Образ государя в трактате Макиавелли и ренессансная концепция «универсального человека».

38. Образ Дон Кихота и тема «мудрого безумия».

39. Соотношение мира воображаемого и реального в «Дон Кихоте» Сервантеса.

40. Рыцарский миф в «Дон Кихоте» Сервантеса.

41. Место пасторального мифа в «Дон Кихоте» Сервантеса.

42. Игра и розыгрыш в «Дон Кихоте» Сервантеса.

43. Образы и мотивы народно-смеховой культуры в «Дон Кихоте» Сервантеса.

44. Композиция «Дон Кихота» Сервантеса и значение вставных новелл.

45. Образ автора в «Дон Кихоте» Сервантеса.

46. Интерпретация образа Дон Кихота в русской литературе.

47. Фольклорная традиция в образе Санчо Пансы.

48. Тема благородного разбойника в «Дон Кихоте» Сервантеса.

49. Тема любви в «Дон Кихоте» Сервантеса.

50. Тема «подложного «Дон Кихота» Авельянеды во втором томе «Дон Кихота» Сервантеса.

51. Пародия в «Дон Кихоте» Сервантеса.

52. Переосмысление «хронотопа дороги» (М. Бахтин) в «Дон Кихоте» Сервантеса.

53. Литературная полемика в «Дон Кихоте» Сервантеса.

54. Взаимодействие различных жанровых и стилевых традиций в «Дон Кихоте» Сервантеса.

55. Противопоставление странствующего рыцарства - рыцарству придворному во 2-ом томе «Дон Кихота» Сервантеса.

56. Образ мира-театра в «Дон Кихоте» Сервантеса.

57. Образ мира-театра и «театра-зеркала» («Гамлет») в драматургии Шекспира.

58. Тема «мудрого безумия» в «Короле Лире» Шекспира.

59. «Монаршая тема» в великих трагедиях Шекспира.

60. Значение параллельных линий в трагедии Шекспира «Гамлет».

61. Значение параллельных сюжетов в трагедии Шекспира «Король Лир».

62. Особенности антагониста в трагедиях Шекспира (Клавдий, Яго, Эдмунд).

63. Функция призраков в «Гамлете» и «Макбете» и ведьм в «Макбете».

64. Значение оппозиции Эдгар – Эдмунд в «Короле Лире» Шекспира.

65. Шекспировские героини (Офелия, Дездемона, Корделия) и их роль в трагедийном сюжете.

66. Тема совести и больной души в «Гамлете» и «Макбете» Шекспира.

67. Жанровые особенности шекспировского «Ричарда III».

68. Образы Просперо и Гонзало и специфика общественно-политической утопии в «Буре» Шекспира.

Коллоквиум 1

Народно-эпическая поэзия зрелого Средневековья. Песнь о моем Сиде

1. Особенности героического эпоса зрелого Средневековья.

2. Отражение в поэме событий недавней истории Испании (феодальные распри, Реконкиста и пр.). Тема вассальной верности в поэме.

3. Образ Сида и канон идеального эпического героя.

4. Образы соратников Сида и его противников. Специфика изображения инфантов де Каррион.

5. Специфика изображения христианского и мусульманского миров в поэме. Взаимоотношения Сида с маврами.

6. Проникновение черт городской культуры в поэму («общедоступность», комизм, практичность)

Литература:

История всемирной литературы в 9 томах. М., 1984, т. 2, с. 526-530.

Песнь о Сиде. Старо испанский героический эпос, М.-Л,, 1959.

Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.

Смирнов А. А. "Песнь о Сиде" как литературно-исторический и художественный памятник // Песнь о Сиде. М.-Л, 1959.

Менендес Пидаль Р. Избранные произведения, М., 1961

Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. Наука, 1969. Гл.1

Коллоквиум 2

Рыцарский роман. Кретьен де Труа. Ивэйн, или рыцарь со львом

1. Происхождение и особенности жанра средневекового романа. Отличия его от героического эпоса.

2. Анализ романа Кретьена де Труа «Ивэйн, или рыцарь со львом».

а) Композиция романа. Влияние волшебной сказки. Фигура рассказчика.

б) Система персонажей, их функции. Специфика образа прекрасной дамы. Фигура льва.

в) Образ главного героя. Тема пути, испытаний и подвига. Ценностный характер странствия рыцаря. Трактовка традиционных мотивов: инициации, безумия, Божьего суда.

г) Хронотоп: особенности организации художественного пространства и времени романа. Символические локусы (замок, лес, источник и пр.).

д) Роль артуровского контекста в романе.

е) Особенности стиля и языка романа. Влияние античной и куртуазной лирики.

Литература:

Кретьен де Труа. Ивэйн, или рыцарь со львом // Средневековый роман и повесть. М., 1974. Пер. В. Микушевича.

Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983.

Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976. Гл. 6.

Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 1976.

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

Косиков Г.К. К теории романа (роман средневековый и роман Нового времени) // Проблема жанра в литературе Средневековья. М., 1994.

Коллоквиум 3

«Дон Кихот» М. де Сервантеса

1. Историко-литературный контекст рождения романа Сервантеса. История создания второго тома.

2. Композиция романа. Значение вставных новелл.

3. Рыцарский миф в «Дон Кихоте»: между пародией и мечтой.

4. Лейтмотивы романа: тема воображаемого и реального, тема любви, тема игры, образ мира-театра, мотив справедливости и Золотого века.

5. Образ Дон Кихота и тема «мудрого безумия» (1Кор. 1-3).

6. «Простодушный» и «преданный» Санчо Панса. Роль в романе.

7. Взаимодействие различных жанровых и стилевых традиций в «Дон Кихоте».

8. Специфика хронотопа «большой дороги» в романе Сервантеса.

Литература:

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986, С. 213–237.

Бочаров С.Г. О композиции «Дон Кихота» // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985, с. 5-34.

Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте» // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия Культуры. М., 1991, с. 113-151.

Пинский Л.Е. Сюжет «Дон Кихота» и конец реализма Возрождения // Пинский Л.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 2002, с. 149-232.

Пискунова С.И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI-XVII вв. М, 1998. Главы 8, 9.

Светлакова О.А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб., 1996.

Вопросы теории к зачету

(на устном зачете в билете будут все произведения списка основной литературы и вопросы теории):

Значение принципа сословности в литературе средневековой Европы

Основные литературные потоки в Средние века

Особенности средневековых архаических эпосов

Особенности средневековых героических эпосов

Особенности и основные жанры куртуазной культуры

Основные жанры литературы средневекового монастыря и их влияние на литературу эпохи

Пространственные и временные представления в литературе Средних веков

Влияние житийной традиции на средневековый героический эпос и рыцарский роман

Аллегоризм как один из ведущих признаков средневековой литературы. Примеры.

Публицистичность и злободневность средневековой литературы. Примеры

Этическая проблематика в литературе Средних веков и Возрождения. Примеры

Жанровый синтез в «Комедии» Данте Алигьери

Архитектоника Ада в «Божественной комедии» Данте

Специфика гуманизма раннего итальянского Ренессанса (треченто)

Особенности композиции «Декамерона» Дж. Боккаччо (в том числе, значение рамы, 101-ой новеллы и т.д.)

Основные черты европейского Ренессанса

Макиавелли Н. «Государь»: философия истории и структура личности государя

Кризис итальянского Возрождения и трактат Н.Макиавелли «Государь»

Традиции средневекового карнавала и parodia sacra в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Бахтин М. Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса

Преобразование канона трагедии мести в «Гамлете» У. Шекспира

Мотив «мудрого безумия» в «Короле Лире» У. Шекспира и в «Дон Кихоте» М. де Сервантеса.