

ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНИК

В двух частях

Часть 1

Под редакцией Г.А.Обернихиной

Рекомендовано

*Федеральным государственным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГУ «ФИРО»)
в качестве учебника для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программы
среднего (полного) общего образования в пределах основных
профессиональных образовательных программ НПО и СПО*

*Регистрационный номер рецензии 416
от 12 декабря 2011 г. ФГАУ «ФИРО»*

5-е издание, стереотипное

Москва

Издательский центр

«Академия»

2013

УДК 82(075.32)
ББК 83.3(2Рос=Рус)я723
Л642

Авторы:

Обернихина Г. А. (Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века; А. Н. Островский; И. С. Тургенев; М. Е. Салтыков-Щедрин; Н. С. Лесков; А. П. Чехов); *Антонова А. Г.* (И. А. Гончаров);
Вольнова И. Л. (Ф. М. Достоевский; Л. Н. Толстой);
Осипова И. В. (Н. Г. Чернышевский);
Савченко К. В. (Введение; Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века; А. С. Пушкин; М. Ю. Лермонтов; Н. В. Гоголь; Поэзия второй половины XIX века; Ф. И. Тютчев; А. А. Фет; А. Н. Толстой; Н. А. Некрасов)

Рецензент —

кандидат педагогических наук,
руководитель организационного отдела
Учебно-методического центра по профессиональному образованию
Департамента образования г. Москвы *С. Ю. Зажичка*

Литература : учебник для учреждений нач. и сред. проф. Л642 образования : в 2 ч. Ч. 1 / [Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 384 с., илл.

ISBN 978-5-4468-0128-2

Первая часть учебника содержит материалы по русской литературе конца XVIII — XIX века. Подробно рассмотрено творчество крупнейших писателей этого периода, дан анализ наиболее значимых произведений. Задания двух уровней сложности ориентированы на самостоятельную работу с текстами художественных произведений, содержат разнообразные виды анализа текстов.

Учебник является частью учебно-методического комплекта, включающего в себя также практикум и книгу для преподавателя.

Для обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

УДК 82(075.32)
ББК 83.3(2Рос=Рус)я723

Оригинал-макет данного издания является собственностью Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается

- © Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л., Осипова И. В., Савченко К. В., 2012
- © Образовательно-издательский центр «Академия», 2012
- © Оформление. Издательский центр «Академия», 2012

ISBN 978-5-4468-0128-2 (Ч. 1)
ISBN 978-5-4468-0127-5

Вам предстоит завершить систематическое изучение курса русской литературы. Однако художественная литература останется для вас постоянным спутником и другом в жизни.

Поможет вам в этом учебно-методический комплект, который состоит из учебника и практикума. Материалы учебника и практикума соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта. Для выполнения многих заданий учебника вам помогут материалы практикума. Если вы затрудняетесь в понимании литературных терминов и понятий, обращайтесь к словарю в практикуме. В практикум вошли фрагменты литературно-критических статей, которые помогут вам лучше понять изучаемые художественные произведения.

На данном этапе изучения литературы вы познакомитесь с лучшими произведениями русской и зарубежной классики. Вам предстоит прочитать произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого и других русских писателей. Параллельно с изучением русской литературы в обзорных темах вы будете знакомиться с творчеством зарубежных писателей и представителей литератур народов России. Более углубленное знакомство с творчеством таких зарубежных писателей, как И. В. Гёте, Дж. Г. Байрон, Э. Т. А. Гофман, Э. Хемингуэй, вам предстоит на семинарских и практических занятиях, в подготовке к которым вам также помогут материалы практикума.

Читать литературные произведения вы, конечно, будете самостоятельно, а обмениваться впечатлениями, анализировать прочитанное — в аудитории. Авторы учебника стремились не навязывать свою точку зрения, а привлечь ваше внимание к текстам художественных произведений, способствовать самостоятельным размышлениям над ними. Чтобы ваше чтение было продуктивным, а восприятие художественного текста — полноценным, в учебнике предложена система вопросов и заданий, направленных на понимание авторского замысла, раскрытие образов героев произведений и т. д. Будьте внимательны, выполняя их.

Во-первых, обратите внимание на то, что задания разноуровневые. Студенты специальностей СПО социально-экономического, технического и естественно-научного профилей изучают литературу как базовый предмет. Они выполняют задания без значка *. Учащиеся НПО выполняют те же задания и задания со значком *. Студенты гуманитарного и педагогического профилей учреждений СПО изучают литературу как профильный учебный предмет, поэтому выполняют все задания: и без значка *, и с одним значком *, и со значком **. Задания рубрики «Для любознательных» адресованы всем желающим, это не определяется профилем учебного заведения.

Во-вторых, в учебнике есть вопросы и задания, которые повторяются практически после каждой темы, например: прочитайте материал в учебнике; вспомните известные вам произведения данного писателя; составьте таблицу «Хроника жизни и творчества писателя»; составьте понятийный словарь по теме и др. В выполнении этих заданий вам также помогут материалы практикума.

Часто повторяется задание составить план и подготовить сообщение; при изучении поэзии предлагается провести анализ произведения (включающий его восприятие, истолкование, оценку); при изучении эпических произведений — анализ эпизода. Такие задания помогут вам активизировать свое творчество, упорядочить и систематизировать знания. Чтобы легче было выполнить эти задания, в практикуме вы найдете примерные планы анализа произведений всех родов литературы.

Желаем успехов!

В учебнике использованы следующие виды обозначений:

— вопросы и задания;

— для любознательных;

— рекомендуемая литература.

В научном понимании художественная литература как один из основных видов искусства составляет специфическую, художественно образную форму отображения объективной действительности, духовного освоения и философского осмысления мира.

В основе литературы лежит интерес к человеку: человеческий мир, внешний и внутренний; разнообразие человеческих взаимоотношений и отношений к действительности; природа и законы мироздания с точки зрения человека. Это и дало основание М. Горькому образно называть литературу «человекознанием». В этом же состоит специфика литературы в сравнении с другими искусствами: архитектурой, живописью, музыкой, театром, кинематографом.

Художественная литература — предмет специфический не только относительно других искусств, но и относительно науки, в которой преобладает логическое мышление. Литература находит у читателя не только чувственный отклик, но и интеллектуальное понимание, воспринимается не только сердцем, но и умом. Через сочетание образного мышления с логическим литература отображает жизнь и приобретает значение силы, преобразующей мир, воспитывающей человека.

Настоящее художественное произведение является актом духовно-эмоционального общения между людьми и в то же время новым предметом, новым явлением, новым открытием. Литература бесконечно многообразна, несмотря на то что из века в век в ней находят отражение одни и те же вечные темы и проблемы человеческой жизни. Каждая эпоха, каждая народная традиция вносят в звучание этих тем новые оттенки, новое понимание. Поэтому изучение литературного процесса невозможно без понимания общественно-исторического и культурного контекста.

Литература — это историческая энциклопедия человеческих ощущений, противоречивых страстей, желаний, взлетов и падений духа, самоотверженности и мужества, поражений и побед. Раскрывая книгу, человек всматривается в жизнь в поисках соб-

ственного героя, ответов на свои вопросы, поневоле примеряя чужую судьбу и чужие поступки к личным чертам характера, жалея, колеблясь, горюя, смеясь, плача, сочувствуя и принимая участие в судьбах вымышленных героев.

Мировая художественная литература насчитывает несколько тысяч лет, на протяжении которых определялись ее формальные признаки, развивалась система литературных родов — эпос, лирика, драма. Внутри них происходило и происходит формирование жанров, видов, мотивов, сюжетов, образов. Совершенствуются творческие методы, творчество наполняется новым содержанием, обогащается новыми направлениями. Своим творчеством выдающиеся деятели художественной литературы знаменуют важнейшие фазы развития мировой и национальной культуры.

Особенности исторического развития России и языковая специфика славянской культуры определили оригинальное развитие русского литературного процесса. Все произведения отечественной словесности с момента зарождения (X век) до начала XVIII века принято объединять под очень широким определением «древнерусская литература». С XVIII века идет развитие новой русской литературы.

Реформы Петра I способствовали тому, что русское искусство постепенно все больше приобретало черты светскости, общедоступности, злободневности. «Окно в Европу» открыло перед образованной частью русского общества возможность приобщиться к достижениям западноевропейской культуры, философии и литературы. Начиная с XVIII века произошла синхронизация русской и европейской литератур, при этом отечественная литература сохранила свою национальную и культурную специфику. В царствование Екатерины Великой (1762 — 1796) русская литература и культура, находившиеся еще под влиянием западноевропейских авторитетов, избирают свой самобытный и неповторимый путь и следуют им.

В русском литературном процессе XIX столетия условно можно выделить два периода: конец XVIII — первая половина XIX века и вторая половина XIX века. В литературоведческой науке нет единого мнения по вопросу периодизации литературы этой эпохи, она зависит от того, что будет принято за точку отсчета: борьба и смена различных литературных направлений, историко-социальные процессы или художественные открытия.

Можно предложить следующую (довольно условную) периодизацию русской литературы XIX века:

I период — первая четверть XIX века (1801 — 1825). Историко-социальный контекст: развитие идей дворянской революционности, декабризм. Историко-литературный процесс: борьба литературных направлений (классицизма, сентиментализма, романтизма, раннего реализма). Ведущий художественный метод — романтизм; наиболее характерные литературные жанры — баллада, лиро-эпическая поэма, психологическая повесть, элегия;

II период — 30-е годы XIX века (1826 — 1842). Историко-социальный контекст: углубление кризиса крепостничества, правительственная теория «официальной народности», усиление демократических тенденций как общественная реакция. Историко-литературный процесс: переход от романтизма к реализму, появление социальной сатиры. Развитие прозаических жанров (повести, романа), драматургии, журналистики и литературной критики;

III период — 40 — 50-е годы XIX века (1843 — 1855). Историко-социальный контекст: усиление кризиса власти, реакционные меры правительства в связи с революциями в Европе, рост демократических тенденций в обществе, развитие революционных идей и утопического социализма. Историко-литературный процесс: рост влияния журналистики, борьба славянофилов и западников, сторонников «чистого искусства» и социальной литературы. Развитие жанров «натуральной школы»: физиологического очерка, социальной повести, социально-психологического романа, поэмы; развитие лирической поэзии;

IV период — 60-е годы XIX века (1856 — 1868). Историко-социальный контекст: подъем демократического движения, противоборство либералов и демократов, кризис самодержавия и пропаганда идей крестьянской революции. Историко-литературный процесс: расцвет демократической журналистики и критики, новые темы и проблемы в литературе: герои-разночинцы, положение крестьянства, зарождающиеся индустриально-капиталистические отношения;

V период — 70-е годы XIX века (1869 — 1881). Историко-социальный контекст: развитие капитализма, демократические идеи народничества, утопический социализм, активизация тайных революционных организаций. Историко-литературный процесс: развитие «народнической» и «крестьянской» литературы, социальные мотивы в поэзии. Развитие жанров очерка, рассказа, повести, романа, сказки. Высочайшие достижения в развитии психологического и социального эпоса (повести, романа);

VI период — 80-е годы XIX века (1882 — 1895). Историко-социальный контекст: усиление реакционной политики власти,

формирование пролетариата, пропаганда идей марксизма. Историко-литературный процесс: возрастание роли развлекательной журналистики, критический реализм, обновление тематики: изображение «среднего человека», интеллигента. Наиболее характерные жанры: повесть, роман;

VII период — 90-е годы XIX века (1896 — 1904). Историко-социальный контекст: развитие капитализма, возрастание влияния марксистских идей. Историко-литературный процесс: противостояние реалистической и декадентской литературы, зарождение пролетарской литературы, развитие критического реализма. Публицистические жанры, революционная поэзия, развитие драматургии.

Таким образом, литература XIX века прошла сложный и интересный путь развития.

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков.

Деятельность русских мыслителей и писателей способствовала утверждению в отечественной литературе общего для Европы того времени направления — **классицизма**. Слово *classicus* по-латыни значит «образцовый». Эстетическая система классицизма основана на следовании античным образцам и предполагает, что сами классицистические произведения являются образцом для подражания.

В основе теории этого направления лежит идея о воспитательной роли искусства в жизни общества, утверждение приоритета разума над чувством, поэтому в системе ценностей классицизма на высшей ступени стоит Человек Разумный, обладающий всеми лучшими качествами, которые может в себе воспитать мыслящая личность, а в воспитании такого человека главнейшую роль играет литература, предоставляющая образцы для подражания.

Внутри философии классицизма развилось идейное движение, основанное на представлениях о разумном преобразовании общества, — **Просвещение**. Просветительское движение выдвинуло идеи буржуазной демократии, социального равенства, свободного развития личности. Основной своей целью просветители видели преодоление с помощью науки и разума дисгармонии су-

ществующего мироустройства, устранение человеческих заблуждений и социального невежества правителей. Этой цели должен был служить грандиозный проект французских философов-просветителей — издание многотомной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751 — 1780), в создании которого принимали участие Дени Дидро¹, Жан Жак Руссо², Вольтер³ и др. Из философии просветителей родилось литературное течение, получившее название *просветительский реализм*, самым высоким достижением которого в русской литературе стала книга **Александра Николаевича Радищева** «Путешествие из Петербурга в Москву».

Искусство классицизма стремилось к тому, чтобы художественные произведения имели не сиюминутную, а вечную ценность, обращались к общественно значимым проблемам. Главная художественная особенность искусства классицизма — его *нормативность*, т. е. подчиненность строгим правилам и принципам.

В русской литературе классицизм представлен в первую очередь поэтическими произведениями **Гаврилы Романовича Державина**, комедиями **Дениса Ивановича Фонвизина**, баснями **Ивана Андреевича Крылова**, а также одами М. В. Ломоносова, трагедиями А. П. Сумарокова, героическими поэмами М. М. Хераскова, сатирами А. Д. Кантемира.

Стремясь к достижению своих нравственных и художественных целей, писатели-классицисты часто чрезмерно регламентировали процесс создания литературного произведения, и за совершенной с точки зрения теории формой читатель не находил отзвуков сугубо человеческих проблем. Образцовые произведения этой эпохи очень скоро стали невостребованными, а в истории мировой литературы, наоборот, остались лишь те, в которых

¹ *Дидро Дени* (1713 — 1784) — французский философ-энциклопедист. Занимался изучением и популяризацией права, физики, математики и философии, а также писал романы.

² *Руссо Жан Жак* (1712 — 1778) — французский философ и писатель, труды которого имели огромное влияние на литературу и общество. Наиболее известные произведения: трактат «О начале неравенства между людьми», романы «Новая Элоиза» и «Эмиль», биографический роман «Исповедь».

³ *Вольтер Мари Франсуа Аруэ* (1694 — 1778) — французский писатель, поборник веротерпимости и свободы. Наиболее известные произведения: драмы «Эдип», «Брут», «Магомет», сатирический роман «Кандид», историческое сочинение «История Карла XII» и философское сочинение «Философские письма».

авторы не стремились к безоговорочному следованию правилам. В 80-е годы XVIII века классицизм постепенно утрачивает свою системную целостность, а уже в начале XIX века словом «классицист» называли деятелей, не желающих признавать новые, современные веяния в искусстве.

Во второй половине XVIII века как альтернатива нормативной эстетике классицизма зародилось новое литературное направление — **сентиментализм**. Название направления происходит от французского слова *sentiment* — «чувство». В XVIII веке под определением «чувствительный» понимали восприимчивость, способность к душевному отклику на все проявления жизни. Герой литературы сентиментализма — индивидуальность, он чуток к «жизни души», сосредоточен на эмоциональной сфере, а социальные и гражданские проблемы отходят в его сознании на второй план. Из философии просветителей сентименталисты приняли идею о внесловной ценности человеческой личности. «Естественным» человеком, который руководствуется только побуждениями своего природного доброго чувства, скорее, мог быть выходец из средних и низших социальных слоев — бедный дворянин, мещанин, крестьянин. Человек же, искушенный в светской жизни, воспринявший систему ценностей общества, где царит социальное неравенство, — это отрицательный персонаж, он обладает чертами, заслуживающими негодования и порицания читателей.

В русской литературе сентиментализм представлен произведениями **И. И. Дмитриева**, **В. В. Капниста**, **Н. А. Львова** и творчеством **Николая Михайловича Карамзина** — повестью «Бедная Лиза» и циклом очерков «Письма русского путешественника».

Постепенно художественное творчество писателей-сентименталистов переросло узкие сюжетно-тематические рамки, многое было воспринято последующими поколениями писателей, но в целом сентименталистская литература стала угасать и отходить на второй план, уступая место новому, более универсальному философско-эстетическому направлению — романтизму.

Романтизм. Французское слово *romantisme* восходит к испанскому *romance* (в Средние века так называли испанские романсы, а затем и рыцарский роман) и означает «странное», «фантастическое», «живописное». В начале XIX века понятие «романтизм» становится обозначением нового идейно-художественного направления в искусстве, противоположного классицизму.

Мыслители эпохи классицизма верили, что в основе мироустройства лежат законы гармонии и разума, а недостатки и не-

совершенство этого мира объясняли несовершенством развития самого человека, его неумением постичь законы гармоничной жизни и отказом соблюдать их. Последние десятилетия XVIII века и начало XIX века пошатнули подобную уверенность. Исторические события, политическая нестабильность и социальные волнения эпохи рубежа веков убеждали современников в том, что мир далек от гармоничного состояния, жизнь оборачивается для человека непредсказуемыми потрясениями. Романтизм стал художественным направлением, выразившим трагическое мироощущение этой эпохи.

Причину трагичности бытия писатели-романтики объясняли прежде всего тем, что личность видит несовершенство мира и противопоставляет ему свои представления об идеальном мироустройстве, идеальных отношениях. Однако сам человек — часть отнюдь не идеального мира, поэтому в нем тоже существуют те же противоречия, что и в мире реальном. Существование человека протекает словно бы в двух измерениях: реальном и идеальном. Реальный мир представляется враждебным, суетным, прозаическим, бездуховным; идеальный — его полной противоположностью. Но этот прекрасный мир возникает лишь в мечтах, фантазиях, снах, воспоминаниях о прошлом, поэтому судьба героя, верящего в него, — вечное стремление к идеалу без надежды обрести его. Такой тип героя стал называться *романтическим*.

В реальном мире живут не только мечтатели (или художники, как их называли писатели-романтики), но и самые простые обыватели, которым недоступны чувства и устремления романтического героя, и таких обывателей большинство. Общество обывателей враждебно настроено по отношению к романтическому герою, а он презирает их образ жизни, их ценности и законы. Романтический герой всегда противопоставлен обществу, стремится убежать от него, освободиться от житейской рутины, от насмешек и предрассудков. Иногда он бросает обществу открытый вызов, вступает с ним в схватку, но герой-одиночка обречен на гибель в неравной борьбе.

Если для классицистов человек представлял интерес прежде всего как существо общественное, то писатели-романтики, наоборот, утверждали самоценность человеческой индивидуальности, в которой заключен целый мир. Поэтому в романтических произведениях больше всего внимания уделяется не столько действию, сколько мыслям, чувствам, особенно мечтам, фантазиям и снам героя, мистическим событиям. Романтизм ввел в европейскую литературу такие фольклорные жанры, как *сказка* и *бал-*

лада, потому что в них можно было создать мир, существующий по иррациональным законам, переместить героев в иное пространство и время, позволить вмешаться в их жизнь персонажам из потустороннего мира.

Излюбленными жанрами поэтов-романтиков стали *поэма*, *трагедия* и разные виды романа: *роман-дневник*, *роман-путешествие*. В эпоху романтизма оформился как жанр *исторический роман*. В лирике особое значение приобрела *элегия*.

Романтизм как литературное направление необычайно разнообразен и разнопланов, творчество писателей-романтиков было глубоко индивидуально. Английский, немецкий, французский, русский романтизм представляли собой самостоятельные философско-эстетические искания, имеющие оригинальное идейное содержание и художественное воплощение. Романтическое мышление во многом накладывало отпечаток на судьбу писателей-романтиков, биографии которых зачастую столь же необычны и трагичны, как и их произведения.

На русскую литературу наибольшее влияние оказали английский и немецкий романтизм.

Немецкая романтическая литература родилась из философии, в произведениях немецких романтиков наиболее ярко воплотился принцип *романтического двумирия*: идея разделения человечества на художников и обывателей.

Не только для немецкой, но и для всей мировой литературы огромное значение приобрело творчество **Иоганна Вольфганга Гёте** (1749 — 1832). Выдающийся мыслитель, разносторонне одаренный и энциклопедически образованный человек, Гёте занимал должность первого министра при дворе принца Карла Августа, являлся иностранным почетным членом Петербургской Академии наук.

За свою долгую жизнь этот писатель, мыслитель и ученый создал множество литературных произведений: стихи, баллады, поэмы, новеллы, драмы, романы; написал четыре публицистические и две автобиографические книги, а также труды по естествознанию, физике, минералогии, геологии, метеорологии. Но из всего огромного литературного наследия Гёте самым грандиозным творением, безусловно, является трагедия «Фауст», над которой автор работал почти 60 лет.

«**Фауст**». В основе трагедии лежит широко распространенный в европейской литературе средневековый сюжет о чернокожнике, который ради мирских наслаждений и достижений продает душу дьяволу, обрекая себя на адские муки после смерти.

Под пером Гёте легенда обрела новый смысл: Фауст изображен талантливой, сложной, страждущей личностью, находящейся в процессе постоянного поиска истины и знания. Разочаровавшись в старых догмах, пытаясь в познании мира выйти за пределы известной ему науки, Фауст призывает на помощь демона Мефистофеля.

Образ нечистой силы из наивных народных преданий также переосмысливается автором, Мефистофель не банальный злой черт, не только искуситель, но и проводник к знанию, мудрости, опыту. По условию договора душу Фауста он получит, как только тот произнесет: «Остановись, мгновенье!», что будет означать желание закончить поиск, пресыщение, удовлетворенность жизнью.

Мефистофель в споре с Богом утверждает, что любого человека можно заставить свернуть с истинного пути, отказывается признавать за людьми какие-либо достоинства. Спор между Мефистофелем и Богом является спором о природе и ценности человека. Но даже могущество Мефистофеля не в силах до конца познать человеческую природу. Толкая Фауста на дурное, он, сам того не ожидая, пробуждает в герое благородные чувства, открывает лучшие стороны его души.

Договор с нечистой силой вместе с исполнением желаний приносит Фаусту много горя: в первой части трагедии погибает его возлюбленная, Маргарита (Гретхен), осужденная за убийство их новорожденного ребенка, совершенное в беспамятстве; во второй части гибнет сын Фауста и Елены Прекрасной Эвфорион, а сама Елена покидает ученого, возвращается в Царство мертвых. В финале Фауст, много переживший и перестрадавший, не боится смерти, ни о чем не жалеет, ни в чем себя не упрекает, ведь он смог прожить множество жизней, в каждой из которых получал новый урок, обретал новую мудрость. И это его победа над духом отрицания и пустоты Мефистофелем. Потому закономерно спасение его души, которая не попадает в ад благодаря заступничеству той, что «прежде называлась Гретхен», и самой Богоматери.

В «Фаусте» сказочные и мифологические мотивы тесно сплетены с реальными образами и узнаваемыми жизненными ситуациями. Разнообразие картин, проходящих перед мысленным взором читателя, поддерживается стилистическим разнообразием: сменяют друг друга бытовые, лирические, трагические, мистические сцены, и для каждой автор находит адекватное художественное воплощение.

Гёте начал работу над «Фаустом» в годы расцвета немецкого Просвещения, а завершил уже на закате романтизма, и в трагедии отразилась не только эволюция взглядов поэта, но и смена эпох, идейные искания времени. Жадное стремление Фауста к познанию, к обретению истины, пусть даже ценой жизни, — лейт-

мотив романтического мироощущения, характерный для творчества представителей этого направления.

Наибольшего расцвета в литературе немецкого романтизма достигли жанры баллады, сказки и фантастической повести. Именно сказки прославили и сделали всемирно известным немецкого писателя **Эрнста Теодора Амадея Гофмана** (1776 — 1822). Основная тема произведений Гофмана — трагические взаимоотношения между искусством и действительностью, драма существования художника в мире обывателей. Писатель и музыкант, создатель воображаемого мира, населенного феями, волшебниками, одушевленными животными и героями «не такими, как все», сам Гофман почти всю жизнь был скромным чиновником, нуждался в деньгах и по-настоящему жил только в фантастическом мире своих грез. «Его сочинения суть не что иное, как страшный вопль тоски в двадцати томах», — писал о Гофмане немецкий поэт Генрих Гейне. Наиболее известные произведения Гофмана: новеллы «Кавалер Глюк» и «Песочный человек», повести-сказки «Золотой горшок» и «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», сказка «Щелкунчик и Мышиный король», романы «Эликсир дьявола», «Житейские воззрения Кота Мурра», «Серапионовы братья» и «Повелитель блох». В русской литературе близкими к художественному миру Гофмана были произведения Владимира Федоровича Одоевского и ранние повести Николая Васильевича Гоголя, которого даже называли «русским Гофманом».

Английский романтизм для русского читателя прежде всего был представлен творчеством **Джорджа Ноэля Гордона Байрона** (1788 — 1824). В Европе того времени не было более популярного поэта, да и короткая, яркая жизнь Байрона воспринималась современниками как биография литературного героя. Поэзия Байрона — это поэзия протеста и борьбы, призыв к абсолютной свободе, будь то свобода личности или страны. «В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаянья. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему», — писал Ф. М. Достоевский. Творческое наследие Байрона велико, а жанровый диапазон его произведений очень широк: стихи, поэмы, роман в стихах «Паломничество Чайльд Гарольда», драмы, трагедии, мистерии.

Почти все крупнейшие русские поэты начала XIX века испытали на себе влияние поэзии Байрона и притягательную силу его личности. Ранние произведения А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-

монтова проникнуты темами, мотивами и образами Байрона. Вариации на мотивы Байрона писали К. Ф. Батюшков, В. А. Жуковский, Д. В. Веневитинов, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев.

Особенности русского романтизма. На становление романтизма в России безусловное влияние оказали и события европейской истории рубежа веков, и творчество европейских писателей-романтиков, однако с определенного момента русский романтизм обрел индивидуальный облик, его формирование связано с Отечественной войной 1812 года, с идеями декабризма и последствиями восстания 1825 года. Аполлон Григорьев писал: «Романтизм, и притом наш, русский... романтизм был не простым литературным, а жизненным явлением, целой эпохой морального развития, эпохой, имевшей свой особенный цвет, проводившей в жизни особое воззрение... Пусть романтическое веяние пришло извне, от западной жизни и западных литератур, оно нашло в русской натуре почву, готовую к его восприятию, и потому отразилось в явлениях совершенно оригинальных...»

Историю русского романтизма принято делить на два периода. Первый начинается на рубеже XVIII — XIX веков и заканчивается восстанием декабристов. В это время Россию еще не постигли тяжелые политические разочарования, мыслящие люди верили в возможность преобразований, в новую общественную жизнь, что придавало литературе оптимистический пафос. Очень точную характеристику русского романтизма этого периода дал В. Г. Белинский, говоря о творчестве В. А. Жуковского: «Романтизм — это желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на несвершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастье, которое Бог знает в чем состояло». После 1825 года русский романтизм изменяется. Начинается второй период его развития. Поражение декабристов стало переломным моментом в жизни общества. Романтические настроения усиливаются, но акценты смещаются: противопоставление лирического героя и общества становится роковым, трагическим. Вершиной этого периода стало творчество М. Ю. Лермонтова.

В русском романтизме выделяют три идейно-художественных направления: *психологическое (элегическое), философское и социальное (гражданское).*

Среди русских поэтов-романтиков первое место принадлежит **Константину Николаевичу Батюшкову**. Он утвердил в русской лирике жанр элегии, создал уникальный поэтический язык, «благозвучности» и «гармонии» учились у него русские поэты следующего поколения — А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тют-

чев. Участие в войнах с Наполеоном, несчастная любовь, трагедия, связанная с прогрессирующей душевной болезнью, даже обстоятельства жизни Батюшкова способствовали формированию образа поэта-романтика.

К романтизму относится творчество таких русских поэтов, как **Денис Васильевич Давыдов** — герой войны 1812 года; **Антон Антонович Дельвиг** — лицейский друг Пушкина; **Николай Михайлович Языков**; **Иван Иванович Козлов**; **Дмитрий Владимирович Веневитинов**. Гражданское направление романтической поэзии нашло выражение в творчестве поэтов-декабристов: **Кондратия Федоровича Рыльева**, казненного вместе с четырьмя другими идеологами восстания после его подавления; **Вильгельма Ивановича Кюхельбекера** — еще одного лицейского друга Пушкина, и **Александра Ивановича Одоевского**.

Уже в 1820-е годы русская романтическая литература обогатилась поэзией **Евгения Абрамовича Баратынского**. «Поэт пиров и грусти томной», — назвал его А. С. Пушкин. Элегии Баратынского считаются непревзойденной вершиной этого жанра. Его поэмы «Бал» и «Цыганка» становятся новой вехой в развитии русского романтизма. Сочинения Баратынского отличаются высоким духовным напряжением, концентрацией и глубиной мысли. Особенное значение поэт придавал четкости и легкости стиха, твердо веря в то, что «гармонии таинственная власть | Тяжелое искупит заблужденье | И укротит бунтующую страсть».

Русский литературный романтизм развивался не только в области поэзии, но и в прозе — в творчестве **Александра Александровича Бестужева-Марлинского**, **Владимира Федоровича Одоевского**.

Василий Андреевич Жуковский (1783 — 1852) является основоположником и самым ярким представителем романтизма в русской литературе. Жуковский — это образец поэта, получившего всеобщее признание, обласканного властью и, казалось бы, достигшего абсолютного предела человеческого и творческого благополучия. Но он не был бы поэтом-романтиком, если бы в его судьбе все складывалось так идеально. «Его поэзия была куплена им ценой тяжких утрат и горьких страданий; он нашел ее... на дне своего растерзанного сердца, в глубине своей груди, истомленной тайными муками», — писал о Жуковском В. Г. Белинский.

Внебрачный сын богатого помещика Бунина, рожденный от пленной крепостной турчанки и вынужденный носить фамилию своего крестного, Жуковский с детства чувствовал двусмыслен-

О. А. Кипренский. Портрет В. А. Жуковского (1816)

ность своего положения в обществе, свою обособленность от того мира, с которым был связан воспитанием, образованием, интересами.

Судьба обрекла его на множество потерь: один за другим уходили из жизни друзья; выйдя замуж за нелюбимого человека, умерла его возлюбленная. Утраты и душевная боль не ожесточили поэта, наоборот, сделали необычайно чувствительным к чужим невзгодам, научили состраданию. Он принимал самое живейшее участие в судьбе знакомых и незнакомых людей, нуждающихся в поддержке. Трудно перечислить всех, кому он оказывал покровительство, за кого хлопотал перед «сильными мира сего», кому помогал деньгами и прокладывал дорогу в литературу: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Т. Г. Шевченко и многие другие.

Жуковский был любимцем не только муз, но и двора: императрица Елизавета Алексеевна¹ пригласила его стать своим чтецом, потом он обучал русскому языку невесту будущего императора Николая I, а позже занял ответственную должность наставника наследника престола — будущего императора Александра II.

¹ Императрица Елизавета Алексеевна — супруга императора Александра I.

В поэзии Жуковский прославился тем, что открыл читателю «внутренний мир сердца». Его лирический герой не противопоставит миру открыто, источник трагических переживаний поэт видит прежде всего в душе человека, в его вечном стремлении к тому, что называется счастьем. Особенно это проявилось в элегиях Жуковского. Жизнь в них предстает «бездной слез и страданий», и душа вынуждена с этим смириться, потому что так определено каким-то высшим законом. Утешение лирический герой находит в мечтах, в вере, что есть «лучший мир», где царят покой и красота, где нет преград для любви. Высшая ценность, к обретению которой стремится душа, — это Прекрасное, но в реальной жизни оно мимолетно, призрачно, как напоминание: «Чтоб о небе сердце знало | В темной области земной...».

Лирический герой Жуковского находится в плену сладких воспоминаний о прошлом, которые и тревожат, и радуют его душу, становятся смыслом существования, потому что только в них он находит то, чего не может отыскать в «знакомой жизни наготе». Мотив исчезнувшей мечты, манящей своим очарованием, неразрывно слит с мотивом смерти.

Драматическое содержание поэт заключал в удивительно легкий и музыкальный стих, само звучание которого и есть отражение мимолетного Прекрасного, то, что остается от его дуновения в душе. Открытия Жуковского в области стихосложения, ритмика и музыкальность его стихов — это тот образец, без которого не обрела бы своего совершенства лирика А. С. Пушкина и многих других русских поэтов.

Для лирики В. А. Жуковского характерно использование слов абстрактного и неопределенного лексического значения: «очарованье», «воспоми^нанье», «мечта», «незримое», «надежда», «покров»... Это вносит в поэзию оттенок таинственности, недосказанности, как будто лирический герой чувствует намного больше, чем может выразить. Смысл этих слов раскрывается только тому, кто, подобно герою, готов раствориться в мечте, уводящей от реальности.

Романтический мир и его взаимодействие с миром реальным предстают перед читателем и в балладах Жуковского. Можно сказать, что Жуковский открыл этот жанр для русской литературы сначала переводами и авторскими переложениями баллад английских и немецких авторов, а потом и собственными оригинальными произведениями, самым известным из которых стала баллада *«Светлана»* (1814).

К. Б. Брюллов. Гадающая Светлана (1836)

Кроме славы поэта Жуковский снискал и славу классика литературного перевода. Он хотел, чтобы шедевры мировой литературы зазвучали на русском языке, стали ближе и понятнее его соотечественникам. Поэт переводил произведения английских и немецких романтиков, восточных поэтов, непревзойденным до сих пор считается его перевод античной эпической поэмы «Одиссея».

«Море» (1822). Стихотворение имеет подзаголовок — *элегия*. Этот жанр получил особое развитие в творчестве поэтов-романтиков, так как содержание элегии составляют эмоционально окрашенные размышления лирического героя о «вечных» проблемах. Декорациями к ним служит романтический пейзаж, который как будто отвечает герою, состояние природы соответствует состоянию его души.

В элегии «Море» таким природным аналогом состояния лирического героя становится море — излюбленная стихия поэтов-романтиков. Море, как и герой, наполнено «смятенной любовью, тревожной думой». Лирический герой словно вступает в безмолвный мысленный диалог с обманчиво-спокойной водной гладью, пытается проникнуть в ее тайну. Тайна в том, что море не может существовать без «далекого светлого неба», которое раскинулось над водной гладью. Могучая морская стихия любит недости-

жимым небом и таит свои чувства под маской покоя. Скрыты от посторонних взглядов и чувства лирического героя. Как лирический герой никогда не обретет счастья с любимой, так и Море и Небо — две противоположности, которые никогда не смогут соединиться.

Поэт одушевляет море, приписывает ему способность дышать, думать, страдать и волноваться, т. е. наделяет качествами, свойственными влюбленному и страдающему человеку.

«*Невыразимое*» (1819). Тема этого стихотворения — вечные размышления поэтов всех времен над загадкой творчества, благоговение и восхищенное изумление перед таинством «прекрасного», перед непознаваемым: «Невыразимое подвластно ль выраженью?.. | Святые таинства, лишь сердце знает вас».

Лирический герой замирает перед красотой, гармоничностью и загадочностью мироздания, перед совершенством замысла Творца, создавшего «сей пламень облаков, | По небу тихому летящих, | Сие дрожанье вод блестящих». Но главная загадка для поэта — человек, его душа, его чувства. Как выразить их? Это и есть «невыразимое».

«Все необъятное в единый вздох теснится, | И лишь молчание понятно говорит» — к такому выводу приходит поэт. Но быть может, стихи создаются именно для того, чтобы выразить «невыразимое», приблизить тайну насколько возможно, не переступив границ дозволенного человеку. Именно в этом видит В. А. Жуковский свое предназначение как поэта.

К теме «невыразимого» вслед за Жуковским обращались и другие русские поэты — Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, О. Э. Мандельштам.

Литературные общества и кружки. В начале XIX века литература стала важной и неотъемлемой частью жизни дворянского общества, влияла на формирование характеров, определяла взаимоотношения, проблемы, темы раздумий и разговоров. «Художественная литература, сохраняя и все увеличивая свою независимость от прямых поручений государства, завоевывает место духовного руководителя общества», — характеризовал эту ситуацию крупнейший исследователь той эпохи литературовед Ю. М. Лотман. Возникло то, что называется литературной жизнью, — объединение писателей и всех, кто близок к литературе, в группы, кружки, общества, насыщенный обмен идеями, замыслами, полемика и даже конкуренция.

В 1801 году в Москве возник первый литературный кружок — *Дружеское литературное общество*, члены которого, собираясь

вместе, выступали с речами на литературные, общественные, морально-этические темы: о путях русской словесности, о религии, о славе и счастье. В своих творческих пристрастиях члены кружка были бунтарями, выступавшими против отжившего классицизма и «разнеженного» сентиментализма.

Возникшее в это же время в Петербурге *Вольное общество любителей словесности, наук и художеств* претендовало на серьезность и академизм в решении вопросов развития русской словесности. Постепенно его члены встали в оппозицию развивающемуся романтизму и выступали против художественных новаций поэтов-романтиков.

Еще одно московское литературное общество — *Общество любомудрия* («любовь к мудрости» — буквальный перевод греческого слова *phileosophia* — «философия»), организаторами которого стали юные поэты-романтики В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. Общество объединяло молодых людей, увлеченных идеями немецких философов, чьи труды читались и обсуждались на собраниях. В литературе любомудры стремились создать «поэзию мысли» — философскую поэзию. Самым ярким из поэтов-любомудров был Дмитрий Веневитинов, но ранняя смерть не позволила вполне развиться этому многообещающему таланту. Другой идеолог любомудрия, В. Ф. Одоевский, стал впоследствии знаменитым прозаиком.

Пожалуй, самыми известными литературными обществами того времени стали общества-антиподы, выражавшие прямо противоположные идейно-эстетические взгляды: *Беседа любителей русского слова* («Беседа») и *Арзамасское общество безвестных людей* («Арзамас»). У истоков «Беседы» стояли Г. Р. Державин, И. А. Крылов, комедиограф А. А. Шаховской и адмирал А. С. Шишков. С одной стороны, «Беседа» стала оплотом уходящего в прошлое классицизма, а с другой — трибуной зарождающегося славянофильства. Идеолог «Беседы» Шишков говорил о кризисе русской литературы, причиной которого являются европейские нововведения, а залог возрождения отечественной словесности видел в возвращении к церковно-славянскому языку. Подобные идеи противоречили логике литературного процесса, поэтому уже в 1810-е годы произведения Шишкова и его сторонников и сама деятельность «Беседы» стали предметом насмешек.

Главными оппонентами «любителей русского слова» стали именно те, кто определял облик новой русской литературы, — Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков. Они в противоположность «Беседе» создали Арзамасское общество безвест-

ных людей. Оно изначально задумывалось как шутка, поэтому его деятельность не воспринималась членами серьезно, а была, скорее, развлечением в кругу единомышленников. Сами арзамасцы называли свою деятельность галиматьей, придумывали шуточные обряды, клятвы, сочиняли пародии и эпиграммы на своих оппонентов. Все члены «Арзамаса» носили шуточные прозвища — имена героев баллад Жуковского: Ахилл, Асмодей, Эолова Арфа, Рейн, Резвый Кот и др. Сам Жуковский назывался Светланой. В члены «Арзамаса» был принят и юный Пушкин, который получил прозвище Сверчок.

Кроме литературных обществ значительным культурным явлением того времени стали *литературные салоны* в аристократических домах. Именно там читающая публика имела возможность познакомиться с литературными новинками раньше, чем они были опубликованы, услышать, как сам поэт или писатель читает свои произведения.

Зарождение русской литературной критики. Начало XIX века в русской словесности — это и время рождения русской литературной критики. В XVIII веке литературная критика была близка к науке, она уподобляла разбор художественного текста анализу природного явления или научной закономерности. К литературному произведению подходили с точки зрения соблюдения в нем канона жанра и стиля, критерием оценки являлась объективная ценность, которая поддается измерению и исчислению.

В начале XIX века критерием оценки художественного произведения становится личный вкус критика, соответствие или несоответствие произведения его взглядам. Критические выступления становятся полемичными, острыми, выражающими различные точки зрения. Постепенно литературная критика стала не только отражать развитие литературы, но и часто оказывать на нее существенное влияние.

Почти все крупные писатели и поэты той эпохи периодически выступали и в роли литературных критиков, но постепенно разбор и оценка произведений выделились в особый вид словесности. Первыми профессиональными русскими критиками можно назвать **Николая Ивановича Надеждина, Ивана Васильевича Киреевского, Николая Алексеевича Полевого** и, конечно, **Виссариона Григорьевича Белинского**. Именно Белинский стал во многом «зеркалом» для русских писателей и ориентиром для читательского сознания. Заслуга Белинского не только в том, что в своих статьях он часто представлял литературное произведение

под новым, неожиданным углом зрения, но и в том, что он открыл для русской литературы множество великих имен, среди которых Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов и многие другие.

Становление реализма в русской литературе. Наследие романтизма и его традиции оказали огромное влияние на развитие русской литературы. В начале XX века, когда поэты-символисты возродили интерес к романтизму, А. А. Блок писал: «...подлинный романтизм не есть только литературное течение. Он стремился стать и стал на мгновение новой формой чувствования, новым способом переживания жизни».

В начале 1820-х годов отношение писателей и читателей к романтизму постепенно изменялось, интерес к нему стал угасать. Реалии времени выводили на сцену других героев и другие конфликты, романтическое мышление все больше воспринималось как оторванное от действительности. Развитие литературы и искусства начинало уверенно продвигаться по пути становления *реализма*, который стал основным художественным методом отражения действительности и направлением русской литературы начиная с середины XIX века и остается таковым до сих пор.

Термин «реализм» происходит от латинского прилагательного *realis*, что значит «вещественный», «действительный». В эстетике, литературоведении и искусствоведении реализмом в самом широком смысле называется художественный метод, при котором задачей искусства считается правдивое изображение действительности такой, «как она есть».

Литература реализма разнообразна и многогранна именно потому, что писатели-реалисты черпают идеи, сюжеты и образы для своих произведений в реальной действительности. Художественным открытием реализма стали *узнаваемость, конкретность времени и места действия, события, характера*. Все явления действительности в произведениях реалистической литературы неразрывно взаимосвязаны, как и в самой жизни. Писатели-реалисты не только изображают узнаваемый, типический характер, существующий в естественных для него условиях, но и показывают закономерности его формирования и развития. Конфликты реалистических произведений происходят из противоречий самой жизни и разворачиваются под воздействием многих факторов; герои предстают перед читателем не носителями определенной черты характера или идеи, а личностями, адекватно проявляющими себя в различных ситуациях.

Одним из первых европейских писателей-реалистов был **Оноре де Бальзак** (1799 — 1850). В повестях и романах, объединен-

ных названием «Человеческая комедия»¹, запечатлена масштабная картина жизни и нравов современной ему Франции. Бальзак называл себя «секретарем французского общества», выводя на страницах произведений разнообразные сферы жизни, типажи и характеры из различных социальных слоев. Одна из центральных тем его творчества — власть денег над обществом и человеком, их губительное воздействие на души, что приводит к распаду личности, к разрыву человеческих связей и отношений. Герой романа «Гобсек» — ростовщик, которого автор называет то «человеком-автоматом», то «человеком-векселем», абсолютно равнодушен ко всему, что находится вне его стяжательских интересов. Деньги дают ему неограниченную власть над теми, кто имел несчастье попасть в долговые сети. «Я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти», — говорит он. Его жизненное кредо: «Лучше самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили», он не знает ни любви, ни милосердия. Достоверность и кинематографическая точность деталей, тонкий психологизм в изображении характеров — черты, которые отличают произведения Бальзака.

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина — первый русский реалистический роман, в котором передано естественное течение жизни, герои которого одновременно типичны и глубоко индивидуальны, и тем трагичнее выглядит неразрешимость конфликта произведения. Реалистическое видение мира и человека находит отражение и в зрелой лирике поэта.

В комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», в произведениях Н. В. Гоголя по-разному, но явственно проступают черты реализма.

Основными жанрами реалистической литературы становятся *повесть* и *роман*, поскольку они дают возможность констатировать закономерности жизни, создать объемные, многогранные характеры героев, увидеть последовательное развитие конфликта. Вторая половина XIX века получила название «эпоха русского романа».

Характеризуя культуру рубежа XVIII — XIX веков и ее влияние на общество, Ю. М. Лотман писал:

Есть эпохи, как правило, они связаны с «молодостью» тех или иных культур, — когда искусство не противостоит жизни, а как бы становится ее частью. <...> XVIII — начало XIX века — эпоха, пронизанная молодостью. Ей присущи и молодая непосредственность, и молодая прямо-

¹ Название «Человеческая комедия» возникло по аналогии с «Божественной комедией» Данте.

линейность, и молодая энергия. В подобные эпохи искусство и жизнь сливаются воедино, не разрушая непосредственности чувств и искренности мыслей. Только представляя себе человека той поры, мы можем понять это искусство, и, одновременно, только в зеркалах искусства мы находим подлинное лицо человека той поры.

Первая половина XIX века стала для русской литературы временем блестящих побед и великих открытий. В творчестве писателей и поэтов этой эпохи искусство слова не только достигло высочайших вершин, но и явилось неотъемлемой частью общественной жизни, национального самосознания.

Русское искусство. Из всех видов искусств ярче всего русский романтизм проявил себя в живописи, которой присущи смелые, неожиданные композиционные решения, световые контрасты, жанровое и сюжетное разнообразие.

Первым русским художником-романтиком можно назвать **Ореста Адамовича Кипренского**. Его портреты, запечатлевшие героев войны 1812 года, декабристов, писателей и просто современников, — своеобразная история эпохи в лицах. А. С. Пушкин

В. А. Тропинин. Кружевница (1823)

К. П. Брюллов. Последний день Помпеи (1830—1833)

и В. А. Жуковский в памяти многих остаются именно такими, какими их изобразил Кипренский.

Еще один великий портретист той эпохи — **Василий Андреевич Тропинин**. Он говорил, что портрет человека пишется для памяти любящих его людей, поэтому все работы художника проникнуты какой-то особой теплотой, лишены парадности и искусственности. Таков и «домашний» портрет А. С. Пушкина, написанный Тропининым.

Первым русским художником, заслужившим признание и высокую оценку не только на родине, но и за границей, стал **Карл Павлович Брюллов**. Он был своего рода художником-универсалом, писал портреты, жанровые сценки и крупные полотна, самое знаменитое из которых — *«Последний день Помпеи»*. В искусстве Брюллову удалось соединить черты, казалось бы, двух несовместимых художественных направлений: классицизма и романтизма.

Иным по масштабам и идейно-художественным особенностям было творчество **Александра Ивановича Иванова**. Этот великий русский художник в памяти большинства остался автором одной картины — *«Явление Христа народу»*, работа над которой продолжалась 20 лет и превратилась в своего рода творческий подвиг. В одной картине Иванов воплотил целую галерею

человеческих типов и характеров. Это полотно является шедевром русской психологической живописи.

Романтизм оказал огромное влияние на развитие театрального искусства, введя в драматургию психологизм. На смену рационально выверенной классицистической манере актерской игры пришли эмоциональность, яркая драматическая экспрессия, многогранность и противоречивость психологической разработки характеров. Для русского театра наиболее значимыми фигурами стали актеры **Павел Степанович Мочалов**, **Михаил Семенович Щепкин**, **Василий Андреевич Каратыгин**, **Екатерина Семеновна Семенова**. Романтизм обогатил и палитру постановочных средств театра: актерская игра, режиссура, сценография, музыка и декорации стали оцениваться с точки зрения эмоционального воздействия на зрителя.

В эпоху романтизма происходит становление русской национальной музыки. Композиторы **Михаил Иванович Глинка**, **Александр Александрович Алябьев**, **Алексей Николаевич Верстовский**, **Александр Егорович Варламов**, создавая свои произведения, соединяли в них достижения мировой музыкальной культуры с художественным переосмыслением народных традиций. Особое развитие получил жанр романса: романсы Глинки, Варламова, Алябьева на стихи русских поэтов представляют собой совершенное слияние музыки и текста, их отличают живописность музыкальных образов, эмоциональная приподнятость, страстность и тонкий лиризм. Баллады, оперы, симфонии, музыкальные миниатюры русских композиторов также вошли в сокровищницу мирового музыкального искусства.

Вопросы и задания

1. Проанализируйте синхронистическую таблицу первой половины XIX века, помещенную в практикуме. Какие события историко-культурной жизни России вы можете отметить?
- **2. Подготовьте сообщения на темы: «Русское изобразительное искусство первой половины XIX века», «Развитие русского театра», «Зарождение русского музыкального искусства». Подберите иллюстрации, используя дополнительную литературу и материалы Интернета.
- **3. Подготовьте сообщение «Романтизм в русской литературе».
4. Прочитайте одно-два стихотворения русских поэтов-романтиков: Д. В. Давыдова, К. Н. Батюшкова, К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера, Н. М. Языкова, И. И. Козлова, Е. А. Баратынского и других (на выбор). Определите их тему, идею, охарактеризуйте

те лирического героя. Докажите, что прочитанные вами стихотворения являются романтическими произведениями. Определите, к какому идейно-художественному направлению русского романтизма относятся прочитанные вами произведения.

Выучите одно из стихотворений наизусть и подготовьте его выразительное чтение.

- *5. Используя дополнительную литературу и материалы Интернета, подготовьте сообщение о жизни, деятельности и творческом пути В. А. Жуковского.
- *6. Прочитайте стихотворения В. А. Жуковского «Песня», «Море», «Невыразимое». Обратившись к словарям, объясните значение устаревших слов и сложных для понимания выражений. Какое из прочитанных произведений наиболее вам понравилось? Почему?
- **7. Проанализируйте стихотворение «Море». Можно ли считать, что Море и Небо — это аллегорические образы? Что в них скрыто? Обоснуйте свой ответ. Вспомните или прочитайте в литературоведческом словаре определение олицетворения. Найдите в стихотворении примеры олицетворения. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.
- **8. Обратитесь к стихотворению «Невыразимое». Над чем размышляет лирический герой? Попытайтесь сформулировать, что же такое «невыразимое». Можно ли говорить о том, что В. А. Жуковский не верит в силу и возможности искусства? Обоснуйте свой ответ. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.
- *9. Выполните анализ стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (см. практикум).
- 10. Как вы понимаете высказывание Ю. М. Лотмана об особенностях русской культуры рубежа XVIII — XIX веков? Согласны ли вы с этим мнением? Обоснуйте свой ответ.
- **11. Подготовьте выступление-рассуждение на тему «Закономерность развития реализма в русской литературе».
- 12. Составьте понятийный словарь по теме «Особенности развития русской литературы и культуры в первой половине XIX века».
- *13. Прочитайте лирические произведения Дж. Г. Байрона (например: «Хочу я быть ребенком вольным...», «К времени», «К NN» («Когда из глубины души моей угрюмой...»), «Тьма», «Прометей», «Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет»). Подготовьтесь к семинару по творчеству Дж. Г. Байрона (см. практикум).
- *14. Прочитайте одну из сказок Э. Т. А. Гофмана («Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король») (на выбор). Подготовьтесь к семинару по творчеству Э. Т. А. Гофмана (см. практикум).

- **15. Прочитайте сцены из первой части драмы И. В. Гёте «Фауст» или романа О. Бальзака «Гобсек» (на выбор). Подготовьте и проведите семинар: продумайте круг вопросов, распределите темы выступлений, подготовьте сообщения, продумайте систему оценивания.
- **16. Прочитайте трагедию В. Шекспира «Гамлет». Подготовьте и проведите семинар: продумайте круг вопросов, распределите темы выступлений, сделайте сообщения, придумайте систему оценивания.

Для любознательных

1. Прочитайте балладу В. А. Жуковского «Эолова арфа». Найдите в произведении жанровые признаки баллады. Объясните смысл ее названия. Как вы думаете, почему именно арфу поэт сделал символом вечной любви?
2. Используя дополнительную литературу и материалы Интернета, подготовьте сообщение на одну из тем:
 - «Жизнь и творчество одного из русских писателей-романтиков»;
 - «Жизнь и творчество одного из русских поэтов-романтиков»;
 - «Романтическая баллада в русской литературе»;
 - «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма»;
 - «Романтические повести в русской литературе».
3. Прочитайте одну из романтических повестей: В. А. Жуковского «Марьяна роща», А. Погорельского «Изидор и Анюта» или «Лафертовская маковница», Д. В. Веневитинова «Владимир Паренский», И. В. Киреевского «Царицынская ночь», В. Ф. Одоевского «Новый год». Напишите отзыв о прочитанном.
4. Используя дополнительную литературу и материалы Интернета, подготовьте сообщения о развитии русской литературной критики или об одном из литературных обществ первой половины XIX века.

Рекомендуемая литература

- Арансон М. Литературные кружки и салоны. — М., 2001.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. — М., 1998.
- Манн Ю. В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. — М., 2001.
- Рябцев Ю. С. История русской культуры: художественная жизнь и быт XVIII—XIX веков. — М., 1997.
- Сахаров В. И. Русский романтизм XIX века: лирика и лирики. — М., 2004.
- Энциклопедия для детей. Русская литература. — М., 1999. — Т. 9. — Ч. 1.
- Энциклопедия для детей. Всемирная литература. — М., 2001. — Т. 15. — Ч. 2.