

**МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ АЖИНИЯЗА**

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ

**ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Конспект лекций

ДИЛЬМАНОВ И.О.

Н У К У С – 2013

АНТИЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОСОБАЯ СТУПЕНЬ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

План:

1. Основные этапы развития античного общества:
2. Мифология
3. Характеристика античной литературы
4. Источники изучения античной литературы
5. Художественные особенности античной литературы:
6. Значение античной литературы.

Литература:

1. С.И.Радциг. «История древнегреческой литературы». М., 1969.
2. И.М.Тронский. История античной литературы. Л. 1987.
3. Г.Г.Анпеткова-Шарова, Е.И.Чекалова. Античная литература. Л. 1980.

Опорные слова: Эллада, эллины, полис, Афина, ахейцы, дорицы, оинийцы, эолийцы, Аттика, Фессалия, Лесбос, Аргос, мифы, Зевс, Аполлон, Гера, Олимп, Гефест, Гермес, Афродита. Циклы: Троянский, Фиванский, об Аргонавтах.

Курсом "История античной литературы, литературы средневековья и эпохи Возрождения" открывается цикл лекций по истории зарубежной литературы.

При освоении данного курса студенту необходимо будет знать зарубежную литературу в её историческом развитии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народа, говорящего на данном языке; понимать закономерности литературного процесса, определять художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом; владеть основными методами литературоведческого анализа; уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой; иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах избранной специальности.

Главные цели курса "История античной литературы, литературы средневековья и эпохи Возрождения" связаны с необходимостью формирования представления об особенностях древнейших европейских литератур, об основных родах и жанрах литературного творчества, как они сформировались в древнегреческой, древнеримской литературах, литературах средневековья и Возрождения.

Исходя из этого, в задачу настоящего курса входит: а) ознакомление со спецификой древней культуры и литературы, б) дать представление об основных родах и жанрах древней, литературе на примере творчества крупнейших писателей прошлого, в) рассмотреть важнейшие характеристики историко-литературного процесса, показать связь античной литературы и литературы позднейших эпох (в том числе и русской литературы, г) дать навыки анализа и интерпретации литературного текста.

Курс "История античной литературы, литературы средневековья и эпохи Возрождения", с одной стороны, выполняет функцию "культурологического" курса, восполняя те пробелы в представлениях об истории древней литературы, которые имеются у выпускников средней школы, не получивших достаточно глубоких и систематических знаний в данной сфере.

С другой стороны, в рамках курса "История античной литературы, литературы средневековья и эпохи Возрождения" студенты приобретают те знания и навыки, которые им будут необходимы для изучения последующих разделов курсов "История зарубежной литературы" и "История русской литературы". Это представления о логике литературного процесса, о связи литературного творчества конкретных художников с проблемами общественной жизни, с одной стороны, и внутренними закономерностями литературы, с другой, о специфике родов и жанров литературного творчества.

Тематическая структура курса, его принципы и логика. Тематическая структура курса определена особенностями самого материала. Поскольку существенной чертой древнегреческой и древнеримской литератур, а также литературы средневековья и эпохи Возрождения является их связь с мифологией, то одной из магистральных проблем курса, определяющих его структуру, является проблема освоения и интерпретации мифологического материала в ранних образчиках литературного творчества.

Параллельно с рассмотрением того, как мифологический материал реализуется в эпосе, драме и лирике древней Греции и Рима, средневековья и Ренессанса, идёт анализ того, как на ранних стадиях развития литературы последняя все в большей мере начинает становиться "человековедением" - как расширяются представления древних литераторов о сущности человека и общества, как усложняются и становятся всё более совершенными художественные "инструменты" познания и отображения действительности и человека.

Хронологические рамки курса охватывают VIII век до нашей эры - XVII век нашей эры, географические - территории Греции и Рима, Западной Европы.

Литература древности существенно отличается от литературы современной - как своей проблематикой, так и поэтикой. Многие из проблем, волновавших античного человека, чужды и малопонятны нашему современнику; трудны подчас для нашего понимания и способы художественного мышления, свойственные поэтам былых времен.

Вместе с тем, без учета опыта древней литературы трудно представить мировой литературный процесс в его историческом единстве. С другой стороны, не зная древних литературных источников, невозможно профессионально судить и о многих произведениях современного искусства.

Понять литературу древности в её конкретно-историческом своеобразии и в связях с современной культурой - в этом и состоят главные задачи курса.

Древняя Греция занимала Южную часть Балканского полуострова, острова Эгейского моря и побережье Малой Азии. Свою страну греки называли Элладой, а себя эллинами. Греческий народ не имел политического единства и жил по преимуществу маленькими политическими общинами - «полисами».

Древние греки делились на множество мелких родоплеменных групп, изолированных друг от друга горами и говоривших на местных говорах. Главными из этих племён, отличавшихся по своему наречию, считались эолийцы, ионийцы, дорийцы, и ахейцы.

Основным центром населения эолийцев была северо-западная часть Малой Азии и острова Лесбос. Под названием Ионии была известна средняя часть западного берега Малой Азии, острова средней части Эгейского моря и Аттика, (средняя часть материковой Греции), которая вследствие исключительно важной роли Афинского государства образовала особую ветвь ионийцев и их языка - аттическое наречие.

Дорийцы размещались главным образом в Телопонессе (южная часть материковой Греции), на острове Крите, на южном побережье Малой Азии, на острове Сицилия и юге Италии.

Центром ахейцев были Фессалия (северная часть материковой Греции) и Аргос. Диалекты этих племён легли в основу литературных наречий для отдельных жанров: ионийский - для эпоса, эолийский и ахейский - для лесбосских поэтов, дорийский - для торжественной лирики.

Аттический диалект, как язык руководящего государства, приобрёл особо важное значение в литературе.

Источником древнегреческой литературы, как и всякой другой, было устное народное творчество. В мифах, сказках, пословицах, устных рассказах и песнях находили выражение взгляды народов на окружающий мир. Но прочно удерживалась в памяти только такая речь, которая была облечена в ритмическую форму, имела вид песни. Возникновение песни связано с трудовым процессом.

Песня - не является простым развлечением или удовольствием, а имеет практическое

значение - помогает в работе, или даже организует её. Равномерность и правильная последовательность движений облегчает работу. Называют много песен, которыми сопровождалась разные виды трудового процесса: песня мукомолов, песни при жатве, при выжимании винограда, при пряже, песня грузчиков и т.д.

Наряду с такими песнями развивается и обрядовая песня. Целый ряд обрядов был связан с хозяйственными работами, со сменами явлений природы. Из обрядовых песен у греков, получили особенно большое развитие - песни свадебные, похоронные. Основным источником древнегреческой литературы были, прежде всего, мифы.

Греческая мифология. В мифах содержалась целая сокровищница сюжетов и образов. Миф, с помощью которого человек пытался не только объяснить себе непонятные и грозные явления окружающего мира.

Мифология возникла в ту эпоху, когда греки жили общинно-родовым строем, весь мир казался им огромной общиной, огромным родом, в котором были свои семьи. Древний грек одушевлял, таким образом, всю природу. При помощи своего богатого воображения он зачастую представлял её в причудливых фантастических и необычных художественных образах.

Мифология - это совокупность народных преданий о богах и героях. На богов и героев греки перенесли все черты земной жизни. Местом собраний богов была Олимп. По имени Олимпа 12 греческих богов называются Олимпийскими: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Апполон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес.

Постепенно начинает меняться жизнь человека, пробуждается его разум, а с ним и его силы. Вот тогда-то и появились сказания о героях. Появились большие циклы мифов:

1. Мифы о Троянской войне;
2. Мифы фиванского цикла;
3. Мифы об Аргонавтах.

Эти мифы давали богатый материал для искусства и литературы. Поэты находили тут сюжеты для своего творчества, обрабатывая, переделывая их в соответствии со своим художественным замыслом.

Античная литература - это литература древней Греции и древнего Рима - периода рабовладельческого общества. Термин античный образован от латинского прилагательного «antignus» («древний»). Он вошёл в употребление и применяется для обозначения всего того, что относилось к быту и культуре периода. Эта литература образует особую ступень в развитии мировой литературы.

Первые произведения греческой литературы появились в условиях разложения родового строя и формирования рабовладельческого строя.

Таким образом, античная литература - это литература рабовладельческой социально - экономической формации.

Античное, греческое, римское общество прошло через все этапы развития рабовладельческого способа производства. История античного общества указывает на образование рабовладельческого строя, его расцвет и упадок, переход от рабовладельческого строя к феодальному.

Значит, античная литература состоит из литературы древней Греции и Рима. Причём греческая литература - самая древняя в Европе, она развивалась вполне самостоятельно, не опираясь на опыт других литератур, а Римская литература развивалась значительно позже греческой, но по типу она была близка к ней, была связана с ней, создавалась на её основе, используя опыт и её достижения.

Хотя литература Египта, Китая были гораздо древней, в Египте греко-римская литература считается древней.

Античная литература имеет большое значение в развитии мировой литературы. От неё ведёт начало почти все литературные жанры, которые сохранили свое название (преимущественно греческое) и до настоящего времени эпическая поэма, идиллия, трагедия, комедия, ода, элегия, сатира, эпиграмма и др. кроме того, еврейские литературы

часто возвращаются к античности как творческому источнику, из которых черпались темы и принципы из художественной обработки. Например, эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.) противопоставляла богословному мировоззрению средних веков земную жизнь и земного человека. Деятели эпохи Возрождения - гуманисты находили в античной культуре материал для своих исканий и идеалов, свободу мысли и независимости морали, художественные образы. Писатели, художники, скульпторы эпохи Возрождения (Шекспир, Леонардо де Винчи и др.) использовали сюжеты и образы античной культуры для своих произведений.

В XVII-XVIII вв. в период развития классицизма - возрождение античности получило особенно широкое распространение. Греческое искусство было признано образцовым (классическим), и писатели, и художники этого периода создавали свои произведения на сюжетах и образах античной литературы. Например, на заимствованные сюжеты из античности писали свои произведения выдающиеся писатели: Корнель, Расин. Образы античности отразили во многих своих произведениях Гёте, Шиллер (драма «Ифегения» у Гёте), баллада «Ивиковы журавли» у Шиллера. Русские писатели, драматурги, художники и музыканты XVIII в и I пол. XIX века, также обращались в поисках сюжетов для своих произведений к образам и эпизодам античности. Например, Сумароков написал комедию «Нарцисс», античные персонажи упоминаются в баснях Крылова, стихотворениях Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова и др.

Всё это говорит об огромном значении античной литературы в развитии мировой литературы. Многие выдающиеся деятели литературы, искусства очень высоко оценивают творчество античных писателей.

Великий русский критик Белинский, дал правильный отзыв об античности: «Греческое творчество было освобождением человека из-под природы, прекрасным примирением духа и природы».

Особенности античной литературы:

1. Для понимания античной литературы и её отличия от европейских не следует забывать, что рабовладение наложило отпечаток на развитие античной литературы, и, в этом, первая её особенность.

2. Второй её особенностью, в отличие от других литератур, является органическая связь античной литературы с мифологией. Поэтому, в изучении античной литературы особое значение приобретает знакомство с мифологией. Основным источником для изучения являются:

1. Литературные памятники, переписанные на пергамент и папирус дошло до нас мало.

2. Тесты, дошедшие от античности, найденные в песках Египта.

3. Фрагменты (отрывки) - цитаты, пересказы, изложения.

4. Сведения о писателя, их творчество, биографии, списки произведений, критические отзывы.

5. Архивные документы о времени постановки театральных пьес.

Для изучения античной литературы большое значение имеет правильное понимание счёта времени. В настоящее время люди пользуются христианским летоисчислением. Христиане ведут счёт времени с 30-года царствования римского императора Августа.

Тогда, по преданию, родился Иисус Христос, многие христиане начали в него верить. Затем (VI в) легендарный год рождения Христа, они приняли за первый год летоисчисления.

Счёт с этого времени года вперёд, к нашему времени называется «Новой Эрой» (нашей эрой), его принято обозначать н.э. Счёт времени от этого года назад, вглубь прошлого, ведётся в обратном порядке и называется счётом «До нашей эры» (до новой эры), его обозначают - «до н.э.». Основным писчим материалом был пергамент и папирус.

Основные периоды античной литературы:

I. Доклассический, архаический, охватывающий устное народное творчество. Сюда относятся древнейшие памятники греческой литературы, поэма Гомера «Илиада», «Одиссея».

II. Классический, охватывает период VII-IV веков до н.э. Это время расцвета лирики, драмы, прозы.

III. Послеклассический, эллинистический, начинается с III века до н.э. и заканчивается в V веке н.э.

Лекция №2

АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ.

План:

1. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».
2. Своеобразные черты эпического мировоззрения и стиля.
3. Идеи и образы «Илиады» и «Одиссея».
4. Гомеровский вопрос.

Литература:

1. История античной литературы: И.М.Тронский, М., 1983.
2. Гомер. «Илиада». Б.М.Л. 1986.
3. Гомер. «Одиссея». М., 1984.
4. Лосев А. Гомер. М., 1970.

Опорные слова: Эпос, миф, Троя, Ахилл, Гектор, приём транспозиции, Калипсо, циклоп, тризна, Пенелопа, Одиссей, Приам, монументальность, боги-герои.

Самыми древними из всех дошедших до нас памятников греческой литературы являются поэмы «Илиада» и «Одиссея», которые относятся к героическому эпосу.

Эпос означает не что иное, как слово о подвигах («эпос» по-гречески «слово»), те песни, которые исполнялись странствующими певцами. Под аккомпанемент лиры, их пели аэд - сочинитель песен, или рапсод - исполнитель и собиратель героических сказаний.

Предание считает создателем древнегреческого эпоса Гомера, слепого бродячего аэда, нищего певца. Уже в классической Греции имя его было окружено легендами. Многие впоследствии считали это имя нарицательным. «Гомер» на одном из греческих диалектов значит «слепой». Многие учёные, не понимая, как один человек мог создать устно и держать в памяти тысячи стихов «Илиады» и «Одиссея», ставили под сомнение существование самого Гомера.

Для нас же, главное, не личность Гомера, а те величайшие поэмы, которые связаны с его именем.

Поэмы эти сложились в IX-VIII до н.э. Мифы, на основе которых созданы эти поэмы, уходят в седую древность, и, несомненно, являются творениями народа. Однако, завершение поэм и их художественная отделка свидетельствуют о том, что свой окончательный вид они приняли накануне рабовладельческой формации, в то время, когда погибал общинно-родовой строй.

Героический эпос возник на побережье Малой Азии и близлежащих островах. Создан он в основном на особом ионийском наречии (общегреческий язык в Греции появляется только в IV-III веках. до н.э.).

«Илиада» и «Одиссея» входят в так называемый Троянский мифологический цикл, в них отразились мифы, связанные с борьбой греков за овладение малоазиатским городом Илионом или Троей (отсюда название первой поэмы «Илиада»).

«Илиада» приобретает несколько эпизодов из десятого года осады Трои, «Одиссея» - возвращение на родину одного из греков - ахейцев - Одиссея.

Долгое время все эти события считались чисто мифическими, легендарными. Только

после раскопок немецкого учёного Г.Шлиманса, во второй половине XIX века, на месте древней Трои стала очевидной также и реальная основа «Илиады». Греки действительно отправились в Малую Азию на поиски новых земель, богатств. Не случайно уже в это историческое время северное побережье Малой Азии было освоено греческим племенем ионийцев, собравших там богатейшую культуру. Исторические события с течением веков украсились легендами, приняли особенно величественный и сказочный вид, стали темой художественного творчества народа.

Поэмы «Илиада» и «Одиссея» состоят каждая из 24 песен. События изображённые в поэме «Илиада», происходят в течение 50 дней, в «Одиссее» в течение 40 дней. Перевод этих поэм на русский язык осуществлён писателями и историками «Илиады» Гнедичем, Минским Вересаевым, «Одиссея» А.Жуковским.

Сюжет «Илиады» связан с мифом о похищении Троянским царевичем Парисом Елены, жены греческого царя Менелая, владетеля Спарты. Елену, прекраснейшую из всех женщин, предназначили для Париса богиня любви и красоты Афродита, которой Парис преподнёс яблоко с надписью «Прекраснейшей». Это яблоко было брошено богиней раздора Эридой на свадьбе героя Пелея и морской богини Фетиды, чтобы возбудить спор между богинями, спор, который привёл бы к войне людей.

Начинается «Илиада» с того момента, когда в греческом лагере на десятом году осады началась чума. Её послал бог Аполлон, покровитель троянцев, по просьбе своего жреца, у которого греческий вождь Агамемнон отнял дочь. Чтобы прекратить чуму, Агамемнон вынужден вернуть дочь отцу, но взамен отбирает пленницу у Ахилла, сына Пелея и Фетиды.

Ахилл сорится с Агамемноном, уходит в свою палатку и просит свою мать помочь ему. Богиня Фетида умоляет Зевса отомстить за обиду, нанесённую её сыну.

Начинаются ожесточённые бои, в которых греки терпят от троянцев поражение. Тогда они посылают к Ахиллу послов (IX песнь), но безрезультатно: он отказывается принять участие в боях. Наконец, в XVI песне Патрокл, друг Ахилла вступает в бой, т.к. не может больше видеть, как гибнут товарищи. В этом бою Патрокл погибает от руки Троянского героя Гектора, сына царя Приама. Ахилл, метя за друга, вступает в бой, убивает Гектора, издеваясь над его трупом, но потом возвращает его тело Приаму. Заканчивается «Илиада», погребеньем героев двух враждующих в лагере: Патрокла и Гектора.

В «Одиссее» изображаются события после разрушения Трои. Все герои вернулись домой, кроме Одиссея, царя острова Итаки. Он странствует десять лет из-за ненависти к нему бога моря Посейдона (однажды во время странствий Одиссей ослепил сына Посейдона великана Циклопа Полифема). Первые же три года его странствий изображены в IX и XII песнях, содержащих рассказ Одиссея на пиру у царя фесаков Алкиноя, к которому его занесла буря. Начало же «Одиссей» повествует о последних семи годах странствий Одиссея, когда он живёт на острове Нимфы Калипсо. Оттуда по велению богов он отправляется на родину. Прибывает Одиссей на Итаку в XIII песне. Дома его ждут жена Пенелопа, осаждаемая женихами, и ставший юношей сын Телемах. Одиссей останавливается у свинопаса, потом в виде нищего пробирается во дворец и, наконец, в союзе с верными слугами истребляет всех претендентов на руку Пенелопы, подавляет восстание родственников убитых и начинает счастливую жизнь в кругу своей семьи.

Героический эпос возник на рубеже общинно-родового строя и рабовладельческой формации. Он впитал в себя самые древние мифы и легенды, а также отразил жизнь Греции накануне появления классового общества.

Общество, представленное у Гомера - патриархальный род, который ещё не знает классового расслоения. Цари - басилевсы трудятся наравне с пастухами и ремесленниками, а рабы, если они и существуют, (изображение прошлых событий в виде рассказа Одиссея-приём транспозиции.) являются пленниками, взятыми на войне, и, не занимают ещё униженного положения в семье. Одиссей сам себе строит плот, царевна

Навсикая (дочь царя фаеков Алкиная) стирает бельё, Пенелопа искусно ткёт. Вместе с тем неверных слуг Одиссей предаёт жестокой казни, а воин терзает в «Илиаде», издевается над вожжами, укоряет их в корыстолюбии и обвиняет в тяжестях войны.

Однако, его слова не находят сочувствия у воинов, т.к. они одержимы одной идеей - победить врага. Ради этого они готовы забыть обиды со стороны вождей.

Герои поэм мужественны и величественны. Они не знают страха перед врагом. И греки, и троянцы изображены с большим уважением и любовью. Не случайно, поэтом, образцом героизма является грек Ахилл и троянец Гектор. Ахилл-гроза троянцев, суровый непоколебимый воин. Он любит родину. Но в его душе живёт и жалость к троянцу старику Приаму, потерявшему родного сына. Он ощущает горечь своей собственной судьбы (ему суждено погибнуть в расцвете лет). Он мстит за обиду, помнит зло, иногда как ребёнок. Но основная линия его характера - это не знающий предела героизм и преданность общему делу. Замечательным примером великодушия Ахилла и вообще гуманизма древнего эпоса является сцена в XXIV песни «Илиады», когда Ахилл отдаёт Царю Приаму тело Гектора.

Ахилл, видя беспомощного старика, пришедшего во вражеский лагерь, вспоминает своего отца. Сыновнее чувство, пробудившееся в нём, заставляют его ласково принять царя. Вместе с ним Ахилл сетует на тяжёлую судьбу человека, вместе с ним оплакивает погибших; он разрешает Приаму двенадцать дней справлять тризну по Гектору и с богатыми дарами отпускает его в Трою (Тризна - обрядовые действия, имущество в честь умершего).

Гектор - троянский вождь, главный защитник города. Он оставляет отца, мать, жену и ребёнка, уходя в последний бой. Нежностью и беспредельной любовью овеяна сцена прощания Гектора с Андромахой и сыном. Мальчик плачет, испугавшись шлема отца. Гектор снимает с головы сияющий шлем и ребёнок смеётся, тянется к нему. Задумчива и горестна мать. Она предчувствует гибель Гектора и скорбную судьбу сироты - сына. Со стены города смотрит Андромаха на последний поединок. Гектор, лишённый помощи богов, до последнего вздоха сражается с Ахиллом. Жизнь его отдана за Родину.

Несколько в ином плане рисуется Одиссей. Он храбрый воин, но вместе с тем опытный в жизненных невзгодах человек. Одиссей умеет сражаться не только оружием, но и умным словом. Если надо, он может и обмануть и пойти на хитрость. Главное же в нём - любовь к родной земле, к жене и сыну, которых он не видит долгие годы. Ради них он даже отверг бессмертие, которое ему хотела подарить нимфа Калипсо.

Прекрасен образ жены Пенелопы, верной, преданной и умной женщины, двадцать лет Пенелопа растила сына и оберегала дом в отсутствии мужа.

В XIV песне «Одиссея» говорится, что «люди разные бывают, одни любят одно, другие другое». В гомеровских поэмах боги столь же разнообразны и интересны, как и люди. Здесь величественный Зевс, который, правда, не всегда знает судьбу героев и побаивается ревливой Геры. Здесь и верная помощница греков и, особенно Одиссея, мудрая Афина, здесь же коварный, мрачный Аполлон - защитник троянцев и дикий покрытый кровью войны Арес.

А вещи окружающие людей? Они прекрасны и священны. Каждая вещь, сделанная руками человека, хороша и является произведением искусства. Описанию щита Ахилла посвящаются сотни строк, тщательно, описывается даже задвижка. На двери дома Одиссея. Человек восхищён своим умением, своим искусством, своей активной деятельностью. Он не только воюёт и разрушает, но стремится создать нечто нужное и вместе с тем прекрасное.

Поэмы Гомера носят величественный, монументальный характер, присущий героическому эпосу. Однако в Одиссее много черт бытовых, сказочных, фантастических. «Илиада» посвящена войне, «Одиссея» превратностям человеческой жизни.

Монументальность эпоса создаётся особым размером поэм - гекзаметром (шестистопным дактилем), который произносился несколько нараспев. Огромное

значение имеют также постоянные эпитеты, развёрнутые сравнения и речи героев. Постоянные эпитеты, например, «Тучегонитель» Зевс, «белокотная» Гера, «Сереброногая» Фетида, большей частью сложные, несколько громоздкие.

Развёрнутые сравнения (битва-это пожар, буря-схватка диких зверей или разлив реки) замедляющий повествование, как и речи, которыми часто обмениваются герои во время ожесточённой битвы.

Замедлительный темп повествования, его величественный характер расцвечиваются необычными красками в описании природы. В поэмах каждая вещь зрима, ощутима и красочна: море например, «седое» в пене прибоя, «фиалковое» под синим небом, «пурпурное», в лучах заката. Даже земля в «Илиаде» смеётся в блеске щитов и доспехов под весенним солнцем.

Таким образом, в гомеровском эпосе воплощена не только суровая героика войны, но и радость творчества, созидательного труда и мирной жизни, основанной на уважении к человеку на пробуждении в нём лучших гуманных чувств.

Поэтому-то гомеровский эпос по правду считается энциклопедией древней жизни, отразившей в художественных образах падение общинно-родовой формации и зарождение классового рабовладельческого общества.

Уже в древности, некоторые различия «Илиады» и «Одиссея» вызывали предположения о том, что эти поэмы созданы разными авторами.

В новое время (XVIII-XIX века) структурные особенности поэм, наличие в них ряда отступлений от основной сюжетной линии и от некоторых противоречий вызвали предположение о том, что они представляют собой объединение различных эпических песен, связанных только с общностью мифического сюжета (осада Трои).

Так возникает «гомеровский вопрос», т.е. вопрос о происхождении поэм, в процессе их создания.

В этой сложной, до сих пор окончательно нерешённой проблемы в науке сложились основные теории по гомеровскому вопросу:

1. Аналитическая, т.е. разъединявшая эпос на отдельные самостоятельные произведения.
2. Унитарная, защищающая единство поэм. Кроме аналитической и унитарной, существовали различные компромиссные теории.

Лекция №3

ДРАМАТУРГИЯ ЭСХИЛА

План:

1. Возникновение трагедии, её элементы.
2. Трагедия «Прикованный Прометей».
3. Образ Прометея, протест против тирании.
4. Софокл - поэт расцвета афинской демократии, певец гражданственности.
5. Влияние на последующих драматургов.

Литература:

1. Античная литература. М., 1983.
2. Греческая трагедия. М., 1958.
3. Хрестоматия по античной литературе, М., 1965.
4. В Ярхо. Эсхил. М., 1968.
5. В Ярхо. Предусловие. В кн. Эврипид. Трагедии. М., 1969.

Опорные слова: Хор, трагедия, эксод, стасима, эпизодии, парод, оракул, рок, Антигона, Фив, Персы, Орестея, Медея, Ясон, Колхида, Карфаген, золотое руно.

Греческая трагедия, как уже говорили выше, берёт свое начало из хоровых песен, возникших в связи с богом Дионисом. Поэтому хор в трагедии, также и в комедии

(древнеаттической), занимал особое место, являясь важнейшим элементом её структуры. В партиях хора использовались различные формы и ритмы хоровой лирики. За каждой строфой хора соответствующая ей по форме антистрофа. За ней обычно следовал эпод (припев). Песня, исполняемая хором при выходе на оркестр, называлась пародом, а песни, которые пелись стоя, в ходе действия получили названия стасимов (стоячие песни). Заключительная песня хора называлась Эксодом.

Трагедия писалась стихами.

Актёрские игровые цены между «стасимами» (партиями хора), назывались Эписодиями. Сцены, исполняемые совместно с хором и актёрами, назывались коммосами. Таковы, основные структурные элементы греческой трагедии.

Греческая трагедия, как и эпос, связана с мифологией. Однако, греческие драматурги, создавшие и развившие этот жанр, хотя и обращались к мифологическим сюжетам, но использовали творчески. Они давали свою индивидуальную трактовку, того или иного мифа, часто отступали от принятой традиции, вносили изменения, дополнения и поправки.

Греческие трагики, обращались к одному и тому же мифу, и по-разному его трактовали (например, «Хоэфоры» Эсхила, «Электра» Софокла, «Электра» Эврипида). Греческие трагики использовали мифологические сюжеты для постановки в трагедиях важнейших политических, философских и этических проблем своего времени. Значительную роль в трагедии играл хор, который не только комментировал события, но использовались драматургом для изложения собственных мыслей и взглядов. Из хора постепенно начинает выделяться запевала корифей. Между корифеем и хором, возник диалог, а затем появились первый, второй и третий актёры.

Участники хора на празднике в честь Диониса, одевали различные звериные шкуры, чаще всего козлиные, на головы одевали маски животных, чаще козлов. Считалось, то Диониса всегда сопровождают козлоногие существа - сатиры. Чтобы чувствовать себя ближе к Дионису, древние надевали на себя маски и шкуры. Как свидетельствует Аристотель, слово «трагедия» означает «козлиная песня» (трагос - козёл, одэ - песня), что говорит о том, что она возникла в результате песен и игр древних, ряженных в козлиные шкуры и маски. Крупнейшими трагиками были Эсхил, Софокл, Еврипид.

Эсхил (525 - 456 годы до н.э.). Биографических данных об Эхиле сохранилось очень мало. Он происходил из знатного рода. Эсхила уже древние называли «отцом трагедии».

Его пьесы были посвящены актуальным проблемам. Введение второго актёра создало возможность изображать конфликт, драматическую борьбу. Кроме этого, Эсхилу принадлежит идея трилогии, т.е. развёртывание одного сюжета в трёх трагедиях, что давало возможность полнее раскрыть этот сюжет. Эсхила можно назвать поэтом становления демократии:

-во-первых, его творчество совпадает со временем борьбы с тиранией, установления демократических порядков в Афинах и постепенной победы демократических принципов во всех сферах общественной жизни.

-во-вторых, Эсхил был (сторонником) демократии, участником войны с персами, активным участником общественной жизни своего города, и в трагедиях он защищал новые порядки и соответствующие им моральные нормы.

Из 90 трагедий до нас дошли 7 трагедий, и во всех этих трагедиях мы находим продуманную защиту демократических принципов.

Самой архаической (по форме) трагедией Эсхила является трагедия «Молящие» («Просительницы») больше половины её текста занимает хор. Ее сюжетная незаконченность объясняется тем, что «Молящие» является I-частью трагической трилогии «о Данаидах».

В этой трагедии Эсхил протестует против насилия, от которого спасаются дочери Даная, противопоставляет афинскую свободу восточному деспотизму и выводит

идеального правителя, который не предпринимает серьёзных шагов без согласия народа: автор протестует против насильственного брака на основе родственных связей.

«Персы» были поставлены в 472 году до н.э., вскоре после победы греков над персами. Противопоставления свободы деспотизму ещё явственнее звучит в этой трагедии. Это, единственная из дошедших до нас трагедии, написанная не по мотивам мифа, а на сюжет, взятый из недавней истории. Эсхил выступает в этой трагедии как противник войны, а демократические порядки привели их к победе. Эсхил проводит мысль, что даже победа или поражение в этой войне зависят от характера власти в государстве.

Небольшой интерес представляет трагедия «Семеро против Фив», при всём её архаическом характере здесь появляются новые черты, впервые изображается героический образ защитника родины Этеокла, наделённый индивидуальными чертами. «Прометей прикованный» - в основу трагедии положен миф о человеколюбивом титане Прометее, похитившим у Зевса огонь для людей. Эсхил предостерегает сограждан против возвращения тирании. Зевс – тиран, Прометей -олицетворение враждебной тирании. Самое позднее сочинение Эсхила трилогия «Орестея». Примиряя старые аристократические принципы с новыми демократическими, Эсхил призывает своих сограждан к разумному урегулированию противоречий, к взаимным уступкам для сохранения мира.

Язык трагедии тяжеловесен, образы монументальны. Драмы Эсхила сохраняют известную статичность, она усугубляется особым приёмом (художественным) который принято называть «немой скорбью». Герой Эсхила подолгу молчит, в то же время, как другие недействующие лица говорят о нём, или о его молчании, чтобы обратить на него внимание зрителя. Часто, первые слова молчавшего лица, объясняют причины, заставившие его молчать. Эсхил оказал огромное влияние на дальнейшее развитие трагедии в европейской драматургии.

Софокл (496-406 годы до н.э.). Отец поэта был богатым ремесленником. Софокл получил хорошее музыкальное и гимнастическое образование. Поэт расцвета афинской демократии. Его успех у современников объясняется не только его художественным мастерством, но и созвучием его взглядов с афинским обществом V века до н.э.

Софокл - певец гражданственности: а) он ставит в своих трагедиях важнейшие социальные проблемы о разумной власти.

б) о долге человека перед коллективом, о правильном поведении человека в обществе.

Софокл создал целую галерею замечательных образов, ввел 3 актёра, уменьшил роль хора, совершенствовал диалог.

Каждая трагедия Софокла - это законченное по сюжету произведение. Из 123 трагедии, дошло 7. Среди них особенно интересны «Эдип-царь», «Эдип в Колоне», «Антигона». В основе этих трагедий лежит миф «о наследственном проклятии».

Софокл считает, что если человек разумен, то путём страдания он придёт к мудрости примирения.

«Эдип - царь» -поставлена проблема честности и нравственного долга человека. Проблема рока и свободная воля человека. Догадываясь о своём крахе, Эдип не щадит себя. Страдание - испытание душевных качеств человека.

В «Антигоне» Софокл сталкивает между собой героев с разными жизненными принципами (Антигона и Креонт). В трагедии Софокл показывает противоречия между законами божественными и государственными и ставит «неписанные» законы выше человеческих отношений.

Трагедия начинается с пролога, в котором Антигона выступает в диалоге со своей сестрой Исменой. Исмена - нерешительна, не уверена, слаба. Антигона - уверена в своей правоте, тверда в исполнении принятого решения -похоронить брата по установленному обряду. Софокл проводит грань между строгим выполнением государственных законов и

выражением воли правителя и волей граждан. Антигона уверена, что «читать кровных братьев - в этом нет стыда», «один закон Аида для обоих» - и для врага и для защитника Фив. Она признаётся, что ей был известен приказ Креонта не совершать погребального обряда над Полиником, но она признаётся и в том, что его нарушитель - не грех, так как, только неписанный закон бессмертных священен. Против него бессилён человек. В этом благородство и исполнение долга. Антигона чтит древний закон родового общества. У неё нет сомнения в правильности принятого решения.

О дальнейшей судьбе Эдипа, который долго скитался, пока не умер в Колоне, рассказывается в трагедии «Эдип в Колоне». Хор в трагедиях Софокла играет меньшую роль, язык менее архаичен. Зрители хорошо знакомые с мифологией, ценили его за виртуозное разрешение известных им конфликтов и за художественное воплощение знакомых образов.

Еврипид (480-406 годы до н.э.). Социальное положение остается неясным, но, очевидно, родители были самостоятельные люди, судя по хорошему образованию, полученному поэтом и по богатой библиотеке, которой он владел и которая была большой редкостью.

В отличие от Софокла он был далёк от политической жизни государства. Нам известны 92 названия драм Еврипида, из них целиком сохранились 18 трагедии.

Герои Еврипида мечутся, ищут, сомневаются и гибнут, или страдают в результате этой внутренней раздвоенности. У Еврипида - результат внутреннего противоречия, борьба чувства и разума. Метания героев Еврипида отражают метания самого поэта. Он показывает столкновение человека с самим собой, его сомнения, борьбу страстей и совести, борьбу чувства и разума. Поэта интересует психология героев. У Еврипида хор не имеет прямого отношения к действию. Сюжет у Еврипида уместается в одной трагедии. Еврипид ввёл пролог, не связанный с общим ходом драмы. Для Еврипида главное - создание патетических сцен, раскрытие характера героя с его сильными страстями и противоречиями и постановка волнующих его перед аудиторией философских, этических, социальных, религиозных вопросов.

Еврипид снижает мифологических героев до уровня земных людей, лишает их величия, язык его свободный от напыщенности, приближается к разговорной речи.

Еврипид пользовался рядом новых композиционных приёмов: защита права женщины на любовь, на вступление в брак по своему выбору, критическое отношение к богам, к мифу - все это было новым.

Трагедия «Медея». Медея чужеземка: это давало поэту возможность раскрыть в ней не только женщину, но свободного человека. Трагедия «Ипполит». Трагедия, где впервые показан образ влюблённой женщины. Говорить о любви на трагической сцене, было вообще не принято.

Среди героинь Еврипида, мы находим не только страстных, мстящих и ненавидящих женщин, но и самостоятельных, самоотверженных женщин и девушек, идущих на смерть ради блага родины или близких людей.

Под идейным и художественным влиянием Еврипида складывается новая аттическая комедия.

Оба героя этой трагедии Федра и Ипполит - отступают от нормы и противопоставлены друг другу как две крайности: Федра одержима недозволенной страстью к пасынку, а Ипполит вообще избегает любви.

Еврипид критически относится к мифу, он вносит в мифологический сюжет нужные ему изменения. Для Еврипида ни традиции, ни боги, не были тем авторитетом, который заставил бы его оценивать поступки людей вопреки разуму и моральным понятиям самого поэта. Но Еврипид не отрицает богов, он только сомневается.

Трагедия «Ифигения в Авлиде». Здесь мы впервые сталкиваемся с характером, данным в развитии. Героиня, поняв, что её смерть спасёт честь родины, она отдаёт свою жизнь, спокойно и гордо уходит из жизни.

ожесточённые войны со своими соседями - мессенцами, желая захватить плодородные земли. Но мессенцы оказывали стойкое сопротивление. Тогда спартанцы обратились за помощью к афинянам, а те в насмешку прислали им хорошего учителя Тиртея. Однако Тиртей своими песнями так воодушевил спартанцев, что они наголову разбили врагов.

В противоположность этой, явно неправдоподобной легенде, спартанцы утверждали, что Тиртей был спартанцем и даже начальником войска.

Сохранилось несколько элегий Тиртея. В одной из них поэт, обращаясь к спартанцам, называет их потомками лирического богатыря Геракла и призывает к совершению подвигов, угодных богу войны Аресу. В другом отрывке он описывает, как сограждане чтят память воина, павшего в бою за отечество.

Вечный позор, говорит поэт, трусу, который уклонился от боя или бежал с поля битвы: ему придется блуждать на чужбине со всей семьей: в нищете он будет жить всеми презираемый. Этот пример должен служить предостережением и получением для всех граждан. Молодёжь должна быть впереди, не допуская, чтобы старцы с седыми головами легли убитыми в первых рядах. Песни Тиртея проникнуты высоким патриотическим чувством:

О, как прекрасна та смерть, когда доблестный воин погибнет.

В первом ряду среди бойцов, город спасая родной!

Стихи Тиртея пользовались большой популярностью в Греции. Их распевали для воодушевления воинов перед битвами ещё и в IV веке и разучивали как образец оптимизма.

Одновременно с элегией появилась и другая лирическая форма-ямб. Этим же словом обозначался и особая стопа, состоящая из двух слогов - краткого и долгого:

Первоначально ямбический стих служил для выражения насмешки и шутки. Так, название ямба было перенесено и на соответствующий жанр.

Особенно прославился своими язвительными ямбами поэт Архилох, современник Тиртея.

Архилох - уроженец каменистого острова Пароса, был сыном аристократа и рабыни. Вёл из-за нужды беспокойную, скитальческую жизнь наёмного воина.

К своим противникам, личным и политическим, Архилох беспощаден, его оружием служат сатирическая басня, личная издевка, проклятия. Басня «Лисица и обезьяна» направлена против «выскочек» незнатного происхождения, мнящих себя аристократами.

Большой известностью пользовались его ожесточённые нападки на знатного паросца Ликамба, в дочь которого Необулу был влюблён поэт. Ликамб сначала дал согласие выдать Необулу замуж за Архилоха, но потом отказал. Поэт жестоко страдает и раздражается гневными словами против Ликамба:

Отец Ликамб! Да что ж затеял ты теперь?

Кто разум твой так помутил?

Ты был им прежде крепок, а сейчас везде,

Посмешищем у граждан стал.

Из стихотворения Архилоха мы узнаём и о его военной деятельности. Как поэт и воин, он считает себя служителем одинаково и бога войны Ареса и богини искусства - муз.

Древние греки высоко ценили талант Архилоха и ставили его наравне с Гомером. Образ Архилоха впоследствии стал олицетворением язвительной критики.

Талантливыми поэтами древности, выступавшими с элегическими и ямбическими стихотворениями, были также Семенид Аморгейкий, Гиппонакт, Солон, Феогнид и др.

Местом возникновения сольной лирики является большой остров Лесбос у западного берега Малой Азии, где раньше чем в других местах Греции, начался культурный подъём. Здесь в VII и VI веках до н.э. происходили ожесточённые войны между аристократией и городским демосом, его вождями-тиранами.

Виднейшие представители сильной лирики - лесбосские поэты Алкей и Сапфо и

ионец Анакреонт.

Алкей, живший в конце VII и начале VI века до н.э., происходил из знатного рода и принимал деятельное участие в политических событиях своего времени. Вместе со своими братьями он вёл ожесточённую борьбу против тирании, особенно против тирана Питтака, который взял правление в свои руки между 590 и 580 годами. Не желая примириться с установившимися порядками, Алкей ушёл в изгнание, во время которого побывал в Египте, Вавилоне, Аскалоне и других местах.

Только спустя несколько лет он примирился с Питтаком и вернулся на Родину.

Из богатого наследия Алкея уцелело очень немногое и то, в небольших отрывках. Очень часты в его стихах мотивы гражданской войны. Он воспекает оружие заговорщиков, собирающихся захватить власть, призывает к борьбе с тиранами. Он зло издевается над Питтаком, называя его «толстобрюхим», «широконогим», «низкорожденным» хвастуном.

Уверенности в завтрашнем дне у Алкея нет, он изображает свой полис в виде корабля, который носится по морю под «свалку ветров». С политическими темами перемешиваются застольные. В застольных песнях раскрываются чувства и мысли поэта перед кругом его друзей. Радость и печаль, гражданская борьба и любовные признания, зимняя стужа и летний зной, размышления о неизбежности смерти - все это укладывается в рамки застольной песни.

В поэзии немалое место занимали любовные мотивы. В своих стихах он нередко воспевал красоту девушек и мальчиков.

Греческая ваза V века до н.э. изображает Алкея рядом с Сапфо, обоих с мирами в руках. Это предполагает какую-то близость между ними. В сохранившихся отрывках есть некоторые подтверждения этому. В одном из них содержится обращение Алкея к Сапфо:

В венке из фиалок святая Сапфо.
О ты, чья улыбка так сладко играет!
Хотел бы сказать тебе слово одно,

Да стыд говорить мне мешает.

Среди отрывков из произведений Сапфо есть стихотворения, которые являются как бы ответом на это обращение:

Если б мысли твои были чисты, прекрасны.
С языка не рвалися нескромных речей,
Тебе стыд бы теперь не туманил очей,
Говорил бы по чести и ясно.

Сохранившиеся отрывки свидетельствуют о большой оригинальности и поэтической силе Алкея. Он оказал большое внимание на дальнейшую поэзию. Римский поэт Гораций часто подражал Алкею, и в его «Одах» Алкеевская строфа является излюбленным размером.

Современница и соотечественница Алкея - поэтесса Сапфо принадлежала, как и он к знатному роду. Во время политических смут на острове Лесбосе Сапфо вместе с другими аристократами временно покинула родину. Некоторое время провела в Сицилии. Повидимому, она умерла в преклонном возрасте. О ней был создан миф, будто она покончила с собой, бросившись в море со скалы, из-за неразделённой любви к прекрасному Фаону. Подобных басен о Сапфо было сложено немало: слишком необыкновенной казалась эта личность.

У своих сограждан Сапфо пользовалась большим уважением. Они доверяли ей воспитание своих дочерей. Сапфо организовала школу для молодых девушек, с которыми обращалась как с подругами. Всех их она обучала поэтическому искусству (музыке, пению, стихотворению). Своих воспитанниц она окружала большой любовью и нежностью, воспевая их в своих произведениях.

В древности было известно 8 книг её стихотворений, но до нас дошло очень

немного, да и то лишь в отрывках. В целом виде дошло только три-пять стихотворений поэтессы.

Любовь - это главная темы поэзии Сапфо. Муки ревности, жалобы расставания, тоска по уехавшей подруге - таковы мотивы её поэзии.

Большой известностью пользовалось стихотворение «Гимн Афродите», где поэтесса обращается к богине любви с просьбой помочь ей и утешить:

О приди же, от горькой напасти,
Разреши истомлённую грудь.
Исполненье пошли моей страсти,
И сама мне союзницей будь!

В другом стихотворении Сапфо описывает свою пылкую страсть. Надо быть равным с богами, чтобы иметь силу спокойно сидеть перед тобой, глядеть тебе в очи, слышать твой нежный лепет и смех: сердце замирает, едва тебя увижу, язык немеет, в ушах звенит и очи не видят света.

Её любовь - страдание: она ощущает его физически, а передаёт с исключительной эмоциональной силой.

Значительную часть произведений Сапфо составляют свадебные песни, которые пелись вечером, когда при свете факелов невесту вели в дом жениха. Эти песни являются переработкой народных свадебных песен времен Гомера, в которых часто был припев «Гименей». Отсюда название свадебной песни - «гименей». Позднее сложилось представление об особом божестве брака - Гименее.

Один отрывок из свадебной песни Сапфо образно представляет невесту, как румяное сладкое яблоко, которое висит так высоко, что при сборе никто не мог его достать. Какой же счастливец жених? если сумел это сделать!

Сладкое яблоко так вот краснеет на ветке высокой. Там высоко, высоко: про него, знать, забыли при сборе? Нет, не забыли его там, а только достать не сумели.

Поэзия Сапфо, обладавшая удивительной поэтической силой, пользовалась любовью во все времена. В русской литературе большой интерес к ней проявляли Третьяковский, Рылеев, Жуковский, Пушкин и др.

Выдающимся представителем сольной лирики является Анакреонт, творчество которого относится ко второй половине VI века до н.э.

Уроженец малоазийского города Теоса, Анакреонт покинул свою родину, попавшую под власть персов.

Как поэт, он получил доступ ко дворам тиранов, которые стремились собирать вокруг себя художников и поэтов. Анакреонт живёт во многих городах древней Греции, придавал своим искусством блеск дворам различных тиранов.

Весёлая придворная жизнь, пышные праздники, пиры и любовные приключения, отсутствие политических интересов - все эти условия определили направление поэтической деятельности Анакреонта. Любовь, вино, женщины - вот основные темы его поэзии. Дожив до преклонного возраста, он сохранил жизнерадостность и остался верен влечениям своей юности. В памяти потомства таким и запечатлелся его образ, как жизнерадостного старика, воспевающего вино и любовь. В противоположность глубоким чувствам Сапфо, чувства Анакреонта лёгкие, поверхностные. Не мучительные переживания, как у неё, а лёгкая тонкая игра - вот что характеризует его поэзию.

В одном из стихотворении Анакреонт говорит, что Эрот ударил его словно большим молотом, а затем выкупал в ледяном потоке. Тему Эрота поэт даёт в разных вариантах: Анакреонт на лёгких крыльях летит к Олимпу принести Эроту жалобу и угрожает не писать больше песен в его честь, но Эрот, увидев седину поэта, пролетает мимо него. А вот другие стихотворения в переводе А.С.Пушкина:

Бросил шар свой пурпуровый,
Златоволосатый Эрот в меня.
И зовёт позабавится,

С девою пёстрообутой.
Но смеясь презрительно,
Над седой головой моей,
На другого глазует.

Анакреонт писал стихотворения разного рода: гимны, элегии, эпиграммы, застольные песни и т.д. Но все они одинаковы по характеру, в них на разные лады воспеваются вино и любовь, а из богов - Эрот и Дионис. Любовная лирика этого рода переносит нас в своеобразную обстановку античной жизни.

Анакреонта называют древним классическим певцом любви.

Лёгкость содержания и формы и музыкальность стиха обеспечили успех поэзии Анакреонта во все времена. У него много подражателей ещё в древности. Большой интерес к стихам Анакреонта наблюдался в России. А.С.Пушкин перевёл многие стихотворения Анакреонта: «Поредели, побелели...», «Кобылица молодая» и др.

Наивысшего расцвета лирическая поэзия греков достигает в хоровой лирике.

Песня, которая поётся, выражает настроение целой группы людей и приурочивается по преимуществу к событиям общественного значения, например к общественным праздникам. К хоровой лирике, принадлежат, прежде всего, различные песнопения, гимны в честь богов. Так, в честь Диониса исполнялись «дифирамбы» (хоровая песня, сопровождающаяся песнями и плясками).

Среди разного рода хоровых песен видное место занимали «победные оды», так называемые «Эпиникии», исполнявшиеся в честь победителей на спортивных состязаниях, на главных праздниках в городах.

Это прежде всего игры общегреческого значения - Олимпийские игры в честь Зевса в Олимпии, Пифийские в честь Аполлона в Дельфах. На этих играх происходили состязания в беге, борьбе, кулачном бою, метании диска и т.д.

В указанных местах в торжественной обстановке перед многолюдными зрителями называлось имя и родина победителя. В честь победителей и сочинителей эпиникии - победные оды. Талантливыми создателями победных од были Пиндар, Стмонид, Бакхимед и др.

Пиндар (521-441 годы до н.э.) происходил из знатного рода. В жизни много путешествовал: жил в Афинах, в Сицилии у различных тиранов, прославился как сочинитель эпиникий, писал их по заказу общин или отдельных лиц, получая за труд вознаграждение. От него сохранилось 45 од.

Пиндар прославляет победителя и его достижения и поэтому, обязан хотя бы в самом виде, охарактеризовать тот вид состязания, в котором одержана победа. Перед нашими глазами проходят победы в пышных состязаниях коней и колесниц в беге, победы в борьбе, в кулачном бою граждан и даже мальчиков из разных греческих государств. Поэт также прославляет и родину победителя, его род, извлекая из этого мотивы для поучения - о доблести его самого и его предков, о милости богов, о благочестии: он выставляет своего героя как образец для подражания другим, выражает, что он не ограничится совершённым подвигом и т.д. Попутно ей прославляет и те места, где он одержал победу.

Прославление доблести для того времени имело большое культурное значение, т.к. восхвалялись различные душевные и физические качества человека, а это значило, что Пиндар как бы призывал к всестороннему развитию сил человека.

Поэзия Пиндара полна красочных образов, он обильно пользуется мифологией. Язык его отличается необыкновенной величавостью и торжественностью, изобилует метафорами эпитетами и сравнениями. Лирика Пиндара заслужила широкое признание и распространение в древности, он сделался национальным греческим поэтом.

Лекция 5

ДРЕВНЕАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. АРИСТОФАН.

План:

1. Аристофан – «отец комедии».
2. Этапы греческой комедии.
2. Комедия, её структура.
3. Сатира на внутреннюю и внешнюю политику («Всадники»).
4. Влияние Аристофана на творчество комедиографов последующих веков.

Литература:

1. В.Ярхо. Аристофан. М., 1964.
2. Соболевский. «Аристофан и его время». М., 1957.
3. Аристофан. Сборник статей.
4. К.П.Полонская. «Античная комедия». М., 1979.

Опорные слова: комедия, пролог, парод, агон, парабаса, сцены, эксод, Пелопонесская война, Аристофан, Лисистрата, Всадники.

Греческая комедия прошла три этапа: древний, средний и новый.

Древнеаттическая комедия - это комедия с ярко выраженной политической тематикой.

Все более очевидными становились недостатки тогдашнего общественного строя, и это обусловило стремление со стороны авторов древней комедии резко обличать противоречия афинской рабовладельческой демократии. В своих драматических произведениях они ставили и решали острые, злободневные вопросы политической, философской и литературной сторон общественной жизни Афин.

Большую роль в древней аттической комедии играл хор, состоящий из 24 человек. Сама комедия состояла из следующих элементов:

- 1) пролог (излагался краткий смысл комедии).
- 2) парод (первое выступление хора).
- 3) агон (спор) - своеобразное состязание между действующими лицами.
- 4) парабаса - (непосредственное обращение хора к публике), с обличением деятелей государства, с обвинением в конокрадстве, на общественной жизни).
- 5) сцены, в которых чередуются эпизоды и стасимы.
- 6) эксод - заключительная партия хора.

Участники хора часто были одеты в фантастические костюмы облаков, лягушек, ос.

Древняя аттическая комедия одновременно связана и с обрядом и с современной общественной жизнью, злободневна по содержанию, ей присуща фантастика, грубый комизм, обсуждение серьёзных политических и социальных проблем.

В этой противоречивости и состоит своеобразие жанра.

Аристофан (445-385 годы до н.э.) был «отцом комедии». Яркая обличительная комедия Аристофана откликалась на важнейшие общественные явления своего времени. Тесно связанная с фольклором и народными обрядами, комедия Аристофана завоевала признание не только у современников, но и у людей последующих поколений.

Предполагают, что Аристофан написал свыше 40 комедий, до нас дошло 11.

Это: «Ахарняне», «Всадники», «Облака», «Осы», «Мир», «Птицы», «Лисистрата», «Женщины на празднике Феслюфорий», «Лягушки», «Женщины в народном собрании», «Богатство».

Комедии Аристофана написаны на острые злободневные темы, волновавшие афинских граждан. Симпатии комедиографа на стороне аттического крестьянства, взгляды которого Аристофан выражал в своих произведениях.

Литературная деятельность Аристофана совпала с Пелопонесской войной (431-404 годы до н.э.), возникшей между Афинами и Спартой.

Пелопонесская война, начатая в интересах крупных рабовладельцев, была крайне непопулярна среди народных масс. Она тяжёлым бременем легла на плечи греческого крестьянства, с позиции которого Аристофан критикует организаторов этой войны и их

политику. В этом плане интересны его антивоенные комедии «Ахарняне», «Мир».

Одним из лучших драматических произведений Аристофана считается его комедия «Всадники» (424 год до н.э.), направленная против яркого сторонника Пелопонесской войны, руководителя афинского государства Клеона.

Комедия «Всадники» получила название по хору афинских всадников, выступавших в ней. Осуждая в этой комедии корыстного политика Клеона, Аристофан подвергает осмеянию и те уродливые явления афинской рабовладельческой демократии, которые были характерны для периода Пелопонесской войны.

В 423 году была поставлена комедия «Облака», в которой высмеивались новые методы воспитания, характерные для софистов и Сократа. Объектом критики является греческий философ Сократ. Однако Аристофан описал не реального Сократа, а создал гротескный образ учёного-шарлатана, выступающего против общепризнанных полисных принципов морали и воспитания. Сократу противопоставлен в этой комедии простоватый разбогатевший крестьянин Стрепсиад.

Заканчивается комедия тем, что Стрепсиад убеждается в несостоятельности учений Сократа и поджигает его школу.

Приём гротеска, использовал Аристофан и в комедии «Лягушки», написанной на литературные темы.

1 часть «Лягушки» написана в плане буффонады, она изобилует грубыми шутками, пародиями (пародируется миф о путешествии Геракла в царство мертвых).

2 часть посвящена литературному спору («агону» между Эсхилом и Еврипидом) за право стать подземным царём трагических поэтов. Оба поэта в споре пародируют художественные приёмы и методы друг друга. Затем на огромных весах взвешиваются произведения Эшила и Еврипида. Перетягивает чаша весов с трагедиями Эшила.

Интересной частью комедии является диалог Эшила и Еврипида.

Споря друг с другом, они полагают, что цель искусства - воспитывать граждан и делать их разумней и лучше.

Но у них разные взгляды на осуществление этого идеала.

Эшил полагает (и его точки зрения разделяет Аристофан), что поэт должен воспитывать граждан на образцах возвышенной поэзии, исполненной высоких и благородных чувств.

Еврипид же считает, что поэт должен показывать и отрицательные явления, изображая низменных и коварных людей. Познав на их примере всё зло жизни, люди будут стремиться не подражать им, а жить достойно и благородно.

Сам Аристофан не уважал Еврипида, видя в его произведениях явления, противоречащие основам полисной морали и приводящие к пропаганде разврата и упадку нравов. Вряд ли можно признать правильной такую оценку творчества Еврипида.

Если в комедии «Облака» Аристофан в образе Сократа обобщил ненавистные ему черты философов - софистов, то в комедии «Лягушки» он воплотил в образе Еврипида многие отрицательные черты современных ему поэтов.

«Последний великий поэт древней Греции» (В.Г.Белинский) Аристофан оказал значительное влияние на творчество выдающихся комедиографов и сатириков последующих веков (Рабле, Свифт, Филдинг, Гёте, Гейне и др.).

Лекция 6

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПОЛИСОВ.

План:

1. Особенности греческой и римской литературы.
2. Периодизация римской литературы.
3. Литературное наследие Плавта.
4. Исследователи о комедии Плавта. Стиль и язык комедии.
5. Творчество Теренция.

6. Комедии «Братья» и «Свекровь».

Литература:

1. Полонская К.П. «Античная комедия». М., 1979.
2. Полонская К.П. Некоторые особенности комедии Плавта. В сб. Вопросы филологии. М., 1989.
3. Савельева Л.И. Художественный метод Теренция. Казань, 1961.
4. Полонская К.П. Творчество Теренция. М., 1979.
5. История античной литературы. И.М.Тронский. М., 1983.

Опорные слова: «Золотой век», «век Августа», «серебряный век», Плавт, комедия, комедиограф, буффонада, контаминация, интрига, Тиренций, Катон, проза, летопись, анналистики, теоретик, оратор.

а) Основной общей особенностью обеих литератур является то, что они вырастают на почве двух первых общественно-экономических формаций человеческой истории и поэтому весьма близки к земным потребностям человека и лишены того нематериального, духовного характера, которым отличается литература средневековья, а также литература нового времени.

Их демоны, боги являются порождениями земли, и им свойственны любые пороки, слабости, и даже злодеяния, что и самым обыкновенным людям. Этот земной характер отличает обе античные литературы.

б) Другой общей их особенностью является то, что они проходили одинаковые периоды социального развития.

В Риме была своя общинно-родовая формация, создавшая обширную устную словесность. Общинно-родовая формация переходила в рабовладельческую, а рабовладельческая, так же как и в Греции, была сначала республиканской, а потом так же как и в Греции, была сначала республиканской, а потом в результате больших завоеваний стала военно-монархической, императорской. И рабовладение было здесь сначала мелким, простым и непосредственным, а потом стало крупным.

Обе особенности, общие двум литературам, получают свой конкретный вид только при учёте различия той и другой литературы.

а) Первый отличительной чертой римской литературы в сравнении с греческой является то, что литература более поздняя и потому более зрелая.

Первые памятники римской литературы относятся к III веку до н.э., в то время как первые письменные памятники греческой литературы засвидетельствованы в VIII -веке до н.э. Следовательно, римская литература выступает на мировой арене на 400-500 лет позже греческой. С самого начала развития римской литературы чувствуется сильное греческое влияние.

б) Второй особенностью римской литературы является то, что она возникает и расцветает в тот период истории античности, который для Греции был уже временем упадка.

Это был период эллинизма; Эллинизм характеризуется крупным рабовладением, это создавало в области идеологии, с одной стороны, черты универсализма, а с другой - черты крайнего индивидуализма, с очень большой дифференциацией духовных способностей человека.

Итак, римская литература есть по преимуществу литература эллинистическая.

в) Третья особенность. Римская литература воспроизводила эллинизм чрезвычайно интенсивно, в крупных и широких масштабах и в гораздо более драматических, горячих и острых формах.

Периоды римской литературы:

1. Долитературный (фольклорный)

2. Литература эпохи республики

а) ранняя

б) периода гражданских войн и гибели республики.

3. Литература эпохи становления империи. «Золотой век», «век Августа».

4. Литература

империи

а) «серебряный век» - I в. и начала II в. н.э.

б) поздняя римская литература (II - V вв. н.э.).

Первый римский комедиограф, деятельность которого открывает для нас римскую литературу создатель театра. О Плавте (250-184 гг. до н.э.) нет точных биографических сведений, и даже имя возможно было не Махций, а Макк, т.е. дано ему по одной из масок аттеланы.

Древние называли 130 пьес, важно было, чтобы пьесы ставились, поэтому выгодно было приписать их популярному комедиографу.

Варрон, римский учёный I века, в своём сочинении «О комедиях Плавта» отобрал 21 комедию и доказал, что именно они принадлежат Плавту. До нас дошли 20 комедий и одна в фрагментах.

Большинство его комедии написаны на сюжетах, называемой «моторной комедии», т.е. комедии динамичной, подвижной, основу которой составляют не характеры, а бурное, энергичное развитие действия, интрига, буффонада. Например, «Менехмы», «Псевдол».

Важнейшим орудием комизма служат Плавту язык комедий, близкий к народному, живой и богатый, автор использует поговорки, игру слов. Эта стихия живого латинского языка определяет глубокую народность и оригинальность комедий Плавта, развивающих традиции римского народного театра. Хронология пьес Плавта неизвестна и трудно считать убедительными различные попытки установить эволюцию его творчества, располагая комедии в том или ином порядке. Комедии Плавта представляют странное смешение греческих и римских черт.

Целые поколения исследователей трудились над выяснением соотношения греческих и римских черт в пьесах Плавта и разбирали чуть ли не каждый пассаж с целью выяснить, что здесь идёт от греческого оригинала, а что может быть творчеством самого поэта.

В основных и определяющих частях плавтинисты нового времени, по-видимому, верно уловили специфику стиля Плавта и то своеобразие, которое он внёс в пьесы. Для более точных выводов нужно было сравнение хотя бы с одной полной комедией - оригиналом Плавта.

Частично такая работа теперь уже проведена. В пьесах много смеха, шутки, веселья. Комедии наполнены словесной буффонадой, остроумием, стремительной интригой.

Публий Теренций (около 183-158 годов до н.э.) создал шесть комедий, и все они дошли до нас. Дошли и краткие указания к ним, из которых мы узнаём о времени постановки комедий и их исполнений.

Первая комедия Теренция - «Андриянка» была поставлена в 166 году, вторая «Свекровь» ставилась впервые в 165 году, но представление было сорвано. Третья - «Самоистязатель», четвёртая «Евнух», пятая - «Формиан», шестая - «Братья».

Теренций использовал в комедиях «Евнух», «Братья» сюжеты и образы комедий Менандра, который был внутренне близок ему по идейной направленности и стилевым особенностям.

Теренций ставит в своих пьесах вопросы семьи, быта, воспитания, пропагандирует идеи гуманности, уважения к женщине.

Характерные конфликты в комедиях Теренция - это конфликты между отцами и детьми, между мужем и женой.

Комедия «Свекровь» - эта комедия по сути дела не комедия, а бытовая драма. В ней совсем нет комических образов. Пьеса раскрывает жизненный конфликт, и в ней хорошо подан характер главного героя, пылкого Памфила, который, несмотря на юношеские

увлечения, становится человеком, способным на глубокое чувство любви. Хорошо очерчены характеры стариков отцов, Лахета и Фидиппа, любящих своих детей и прощающих им увлечения молодости.

Комедия «Братья». Сюжет взят из одноименной комедии Менандра и, кроме того использована сцена одной из комедий греческого комедиографа Дефила, и изменен финал.

В этой комедии речь идет о двух братьях - Демее и Микионе, которые придерживаются противоположных методов воспитания: Демей - строгого, а Микион - либерального.

На первый взгляд может показаться, что методы воспитания Демей несостоятельны. Но это не совсем так.

Теренций ввел в комедию компромиссную концовку, из которой следует, что необходимо сочетать мягкие и строгие приемы воспитания, но и должную требовательность.

Комедия проникнута идеей гуманности. Автор любит людей, хочет им добра, он понимает, что человек иногда и заблуждается, но не клеймит его за это, а прощает ему ошибки жизни и призывает к их исправлению.

Стиль и язык Теренция. Теренций не проявил такой большой самостоятельности в обрисовке персонажей, как Плавт, хотя оба они использовали сюжеты и образы греческих комедиографов.

Отзыв о языке писателя дает Юлий Цезарь, он отметил это в стихотворном обращении к Теренцию, и назвал язык писателя «частой речью». О прекрасном литературном языке этого комедиографа говорит и Цицерон.

Действительно, у Теренция герои говорят изящным литературным языком. В их речи нет грубых просторечных выражений, почти нет архаизмов, но в ней нет и той сочности, которая характерна для языка плавтовских персонажей.

Теренций в последующей литературе: В средние века и в эпоху Возрождения Теренций был одним из самых популярных античных авторов.

Язык его комедий считался образцом классического латинского литературного языка. Теренция изучали, переводили и недаром до нас дошли так много списков комедий Теренция.

Технику построения комедий Теренция, их язык использовали в своих церковных драмах средневековые драматурги. Высоко оценили Теренция в XVIII веке теоретики так называемой «слезливой комедии». Они считали его своего рода зачинателем этого жанра. С большим одобрением относился к Теренцию представитель немецкого просвещения Лессинг. У нас в России прозаический перевод «Свекрови», был сделан А.Н.Островским.

Проза римской литературы. Катон. Литературная проза появилась в Риме позднее поэзии. Началом литературной прозы в Риме считается исторический труд Квинта Фабия Пиктора, написанный вскоре после II-й Пунической войны (после 201 года до н.э.). Написано оно на греческом языке, на латинский же язык было переведено лишь впоследствии. Фабий излагает римскую историю в виде летописи - по годам, начиная, т.о., римскую «анналистику», которая после него получает в Риме довольно широкое развитие. Но в настоящее время мы располагаем ничтожными отрывками.

В числе первых историков Рима был и Публий Корнелий Сципион Африканский, но писал он на греческом языке.

Основателем латинской прозы является Марк Порций Катон (234-149 годы до н.э.). Катон прославлялся «как полководец, и как римский политический деятель». Его идеологическая программа была направлена на борьбу за римскую самобытность против греческого влияния. Литературное творчество Катона было представлено различными жанрами: 1) история отечества под названием «Начала», 2) большое количество писем, речей, 3) своеобразная энциклопедия по земледелию, по медицине, по риторике.

Лекция 7

РИМСКОЕ ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО. ЦИЦЕРОН

План:

1. Характеристика эпохи
2. Ораторское искусство
3. Цицерон

Литература:

1. И.Н. Веселовский и др. Цицерон. «Диалоги», «О государстве», «О законах». М., 1966.
2. В.О. Горнштейн. Цицерон. Речи. М., 1972.

Опорные слова: гражданская война, ораторство, азиатское, аттическое, Цицерон, заговор Катилины, Сенат, политическая программа, Веррес.

Резкое обострение классово-социальной борьбы во II пол. до н.э. в Риме привело к гражданской войне, которая продолжалась до тридцатых годов I века до н.э. Этот период характеризуется восстаниями рабов. Достаточно назвать знаменитое восстание римских рабов, во главе которого стоял Спартак (74-73 годы до н.э.). Усиливается:

- а) Социальная борьба между богатыми и бедными,
- б) обостряются разногласия среди правящих верхов Рима, борьба «мелкой земельной собственности с крупной».

В этой очень неустойчивой обстановке проявляются честолюбивые устремления двух римских полководцев - Суллы и Цезаря.

Каждому из них удалось на некоторое время захватить власть и установить военную диктатуру. (Сулла - 83-79, а Цезарь - в 49-44 годы до н.э.).

В 44 году до н.э. в результате республиканского заговора Цезарь был убит. Однако борьба за власть не прекратилась. На политической арене Рима выдвигается фигура сторонника Цезаря - Октавиана, который ведёт борьбу против своего политического противника полководца Антония.

Победив Антонию и захватив Египет, Октавиан приходит к власти и устанавливает в Риме мир, положивший конец гражданским войнам.

В этих условиях в Риме появляются литературные произведения, в которых авторы стремились решать злободневные вопросы, выдвинутые развивающимися политическими событиями.

Наряду с развитием таких литературных жанров, как римская национальная драма, сатира Луцилия, (II век до н.э.), большое значение приобретает ораторское искусство, философская поэзия, лирика.

В обстановке классово-политической и социальной борьбы значительную роль играет ораторское искусство, отразившее борьбу партии и различных социальных групп тогдашнего римского общества.

Ораторами были защитники народных масс братья Гракхи - Тиберий и Гай. В римском красноречии определилось два направления:

- а) азиатское, для которого характерен был цветистый стиль и сложное метрическое построение (Гортензий Гортая),
 - б) аттическое - отличавшееся сжатостью и простым языком (Ю. Цезарь и Марк Брут).
- Большую популярность завоевал знаменитый римский оратор Марк Туллий Цицерон (106 - 43 годы до н.э.)

Марк Туллий Цицерон оставил громадное литературное наследие, представленное 58 речами, рядом трактатов и большим количеством писем (свыше 800).

Философское и ораторское образование Цицерон получил сначала в Риме, потом в Афинах, Малой Азии и на Родосе. Занимал последовательно все высшие государственные должности. Следует отметить время консульства Цицерона (63 год до н.э.), когда он разоблачил заговор Катилины. К этому периоду относятся его речи против Катилины. Катилина был членом сената, он происходил из знатного рода. Заговор Катилины созрел в ходе предвыборной борьбы 64 года до н.э. за консульскую власть (между Катилиной и

Цицероном). Катилина привлёк на свою сторону большое число приверженцев из различных слоёв общества, выдвинув основным своим лозунгом программное требование «об отмене старых долгов».

Политическая программа Катилины носила определённый характер и сводилась к намерению захватить власть. Цицерон будучи консулом, созвал экстренное заседание сената, на котором присутствовал и Катилина. Здесь он произнёс свою первую речь «против Катилины».

Эта речь была очень эффективна, построена по всем правилам ораторского искусства и имела большой успех. Цицерон в весьма мрачных красках обрисовал действия заговорщиков и личность главы заговора, назвав его «врагом отечества» и присовокупив много позорящих эпитетов.

Основным тезисом речи было требование к Катилине - покинуть Рим, что тот и осуществил после этого заседания.

Цицерон и в последующие дни произнес перед народом и перед сенатом три речи «против Катилины». Все четыре речи были им изданы. Несмотря на успех речей, разоблачивших так называемый заговор, Цицерон, после того, как истёк срок его консульских полномочий, был вынужден удалиться в изгнание, опасаясь нараставшего недовольства казнью без суда сторонников Катилины.

Вся жизнь Цицерона, а также, литературное творчество неразрывно связаны с политическими событиями римской республики. Политические взгляды Цицерона не были постоянными.

Цицерон издал 7 речей «против Верреса» (наместника); 14 речей Цицерона направлены против Марка Антония. (Цицерон был убит по настоянию Антония).

Речи Цицерона наполнены разносторонним содержанием и отличаются высоким мастерством. И судебные, и политические речи провозглашают высокие моральные принципы, осуждая корыстолюбие, невежество и жестокость. Образцом речи, является речь «В защиту поэта Архия».

Цицерон развивает мысль о том, что поэзия является не только благородным искусством, но и важным для общества средством, воздействующим на мысли и чувства. Именно в этой речи оратор излагает свои взгляды на искусство и поэзию. Значительный интерес представляют и сочинения по теории красноречия:

1) «Оратор» (о совершенстве стиля), 2) «Об ораторе» (о системе образования оратора),

3) «Брут» (история римского красноречия).

Цицерон говорит о задачах оратора: «Красноречивым оратором будет такой, речь которого как на суде, так и в совете будет способна убеждать, услаждать, увлекать», первое вытекает из необходимости, второе служит удовольствию, третье ведёт к победе. А сколько задач у оратора, столько и есть родов красноречия:

1) точный, чтобы убеждать,

2) умеренный, чтобы услаждать,

3) мощный, чтобы увлекать, в нём-то заключается вся сила оратора.

Цицерон был лучшим мастером политической речи. Все произведения Цицерона отличаются прекрасной стилистической обработкой. Совершенно справедливо за Цицероном признаётся заслуга создания римской классической прозы, нормализованного латинского языка.

Философские взгляды Цицерона - эклектичны. Широкая образованность и литературный талант помогли ему создать интересные произведения на этические и моральные темы: «О пределах добра и зла», «об обязанностях», «О теории государства и права», «О законах», «О государстве».

Эпистолярное наследие Цицерона представляет большую историческую ценность, т.к. письма отражают обстановку в Риме конца республики и раскрывают некоторые стороны жизни самого Цицерона и адресатов его писем.

Лекция 8

ЗОЛОТОЙ ВЕК РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЭПОХА АВГУСТА.

План:

1. Эпоха Августа.
2. Вергилий, творческий путь
3. Гораций, жизнь и творчество.

Литература:

1. Античная литература. Тронский И.М. М., 1983.
2. Античная литература. А.А.Тахо-Годи. М., 1980.
3. Дератани Н.Ф., Тимофеева М.А. Хрестоматия по античной литературе. М., 1965.
4. Вергилий «Энеида». Б.М.Л., 2003.
5. Гораций «Оды», «Эподы», «Сатиры» под ред. М.Гаспарова. М., 1970.

Опорные слова: Век Августина, принципат, направление оппозиционное, официальное, Эклоги, Эподы, Георгики, буколики, Сатиры, Диатриба, Оды, Послания.

Римская литература эпохи становления империи и принципата Августа («золотой век» римской литературы)

Пришедший к власти в результате победы над Антонием, внучатый племянник Цезаря Октавиан устанавливает военную диктатуру, получившую название принципата.

Формально Октавиан, которому был присвоен почётный титул Август (что значит «возвеличенный божеством»), сохраняет многие республиканские атрибуты и даже называет себя «принцепс» (т.е. «первым сенатором», отсюда термин «принципат»). Однако, его форма правления («принципат Августа») была не чем иным, как формой военной диктатуры, положившей начало империи. В условиях принципата литература приобретает иной характер.

В поэзии (основном жанре этого времени) намечаются два главных направления:

- а) официальное (Мецената, Вергилий, Гораций)
- б) оппозиционное (Мессалы, Овидий).

Первое направление связано с прославлением Августа и его правления, с воспеванием гражданских и семейных добродетелей в старо-римском духе.

Второе направление выражало недовольство некоторыми аспектами политики Августа.

Вергилий (70 - 19 гг. до н.э.). Родился в Северной Италии, получил образование в Риме. Мировую славу принесли Вергилию его произведения:

I. «Буколики» («Пастушеские стихотворения»), или «Эклоги» - сборник содержит 10 эклог, это избранные стихотворения, которые можно классифицировать следующим образом:

1. Прежде всего, эклоги - буколические, а затем

2. Эклоги - аллегорически-буколические. Первые изображают поэтические состязания пастухов двестишиями, четверостишиями, целыми песнями. Вторые, аллегорическо-буколические, иносказательно выражают важные общественно-политические явления и философские идеи: мирная и счастливая жизнь. Пастухи Вергилия представлены как самые настоящие, никакой иронии в отношении их характеров и занятий незаметно, его пастухи говорят высоким поэтическим языком.

Сюжеты эклоги - являются изображением пастушеской жизни, идейный смысл - это пропаганда идеологии мелкого землевладения или идеализация сельских работ и простой деревенской жизни.

Из сочетания такого рода сюжета с таким идейным содержанием рождается художественный стиль эклог, который представлен достаточно разнообразно.

II. «Георгики» («Земледельческие стихотворения»). После пастушеской поэзии Вергилий обратился к поэзии сельского хозяйства.

С большой теплотой, искренностью и задуманностью поэт рисует картины сельского

хозяйства. Эта дидактическая поэма состоит из 4 книг:

1. Земледелие
2. Садоводство
3. Скотоводство

4. Пчеловодство. Идейный смысл - это всё та же идеализация сельского хозяйства. Он высказывается против не прекращающихся войн (490-514), идеализируя сельскую жизнь. Источники «Георгик» это прежде всего Гесиод, Лукреций.

III. «Энеида». Мировую славу доставило Вергилию его большое третье произведение. «Энеида». Поэма посвящается Энею. Сюжет поэмы состоит из 2 частей:

1. Первые шесть песен посвящены странствиям Энея от Трои до Италии.

2. Вторые шесть песен посвящены воинам Энея в Италии, с местными племенами. Вергилий подражал Гомеру, так что первую половину «Энеиды» можно назвать подражанием «Одиссею», вторую же «Илиаде». Исторической основой появления «Энеиды» был грандиозный рост Римской республики и в дальнейшем Римской империи.

Идейный смысл «Энеиды». Вергилий хотел прославить империю Августа. Жанры в «Энеиде» разнообразны. Прежде всего, это эпос, т.е. героическая поэма, источником для которой был Гомер, а также римские поэты Невий и Энний. Ярко представлена у Вергилия лирика, этот эпос отличается от других эпосов острым драматизмом: «Энеида» переполнена риторикой (масса речей, из которых многие требуют специального анализа; описание - относится и к природе, и к наружности человека, и к его поведению, оружию, к сражениям). Все указанные жанры связаны и составляют художественный стиль. Своеобразие художественного стиля в том, что мифологизм неотличим от историзма.

Историческое значение Вергилия. Несмотря на наличие разного рода критиков можно сказать, что творчество Вергилия имеет в истории мировое значение.

Гораций (65 год - 8 год до н.э.). Младшим современником Вергилия был Квинт Гораций Флакк, выдающийся поэт эпохи Августа.

Сначала Гораций учился в Риме в школе, где изучал Гомера и древних поэтов, а потом уехал в Афины. Там Гораций занимался поэзией и философией - «истину-правду искал».

Интерес к вопросам этики, свойственный современникам Горация, усилился у римлян ещё со времен Цицерона. Философия понималась ими как наука о нравах. Однако в этих вопросах Гораций не придерживался строго определенной философской школы. Для него характерно пёстрое, непоследовательное сочетание взглядов и требований разнообразных философских систем.

Последние годы республики и утверждавшегося принципата, когда образованные слои римского общества понимали эпикурейскую этику как призыв к неограниченному наслаждению, способствовали появлению у Горация взглядов, близких к эпикуреизму, от которых он до самого конца не отказывается. Философские занятия Горация были прерваны гражданской войной, наступившей после убийства Цезаря. В Афины прибыл Брут, вербовавший приверженцев для защиты республиканского строя и борьбы с преемниками Цезаря. Гораций примкнул к нему и получил должность военного трибунала, т.е. командира легиона.

В битвах при Филиппах войско Брута было рассеяно и обращено в бегство. Поражением Брута и разгромом республиканской партии закончился период юношеских увлечений Горация: рушились мечты о римской свободе, впереди была новая жизнь.

К 30-м годам относится начало его литературной деятельности. «Отважная бедность», как он заявляет, побудила его писать стихи. Свои первые стихотворения Гораций называет «Эподы». Эпод (греч. epodos) - часть лирического стихотворения, двустихие, в котором второй стих короче первого, заключение песни, припев. Одновременно он занялся писанием сатир.

Литературное наследие Горация состоит из эподов, двух сборников сатир, четырех

книг од, юбилейного гимна и двух книг посланий.

1) Эподы написаны ямбами. Гораций заявляет, что он следовал Архилоху, ограничивая вместе с тем свою зависимость от греческого предшественника.

Сборник эподов состоит из 17 стихотворений, написанных на близкие поэту темы из современной ему действительности. Содержание эподов отличается разнообразием, но среди них можно выделить группу стихотворений политического направления. Стихотворения по своему содержанию близки к сатирам. В них Гораций нередко прибегает к приёму, характерному для его сатир - мысли автора высказывают лица, участвующие в монологе и диалоге. Эподы, темой которых является призыв к наслаждению, расчистили поэту путь к аду и явились прелюдией тех произведений, в которых он так искусно применял формы классической греческой лирики.

Сатиры. Гораций выпустил две книги сатир - самые ранние произведения Горация - сатиры первой книги. Они не были написаны для публикации. Только около 35 года он объединил 10 стихотворений в одну книгу, посвятив её Мecenату. Повседневные явления, незаметные факты служат материалом для бесед автора с читателем. Беседа неизбежно предполагает диалог. Элементы диатрибы проникают в сатиру, проза перемешивается с поэзией.

Диатриба - это обсуждение в лёгком, разговорном тоне одного философского, в большинстве случаев этического тезиса.

Анекдоты, цитаты, сравнения, антитеза - наиболее употребительные приёмы диатрибы. Диалог ведётся с воображаемым противником.

Среди 10 стихотворений первой книги - 4-я и 10-я занимают особое место, они написаны на литературные темы. Первая - о направленности сатиры, вторая - о требованиях к форме поэтического произведения.

В других сатирах I книги автор рассказывает о различных эпизодах жизни, затрагивает социально-этические проблемы: зависть, жадность, колдовство, моральное падение, честолюбие, и т.д.

Сатиры второй книги, состоящей из 8 произведений, характеризуют дальнейшую эволюцию взглядов Горация. Вторую книгу Гораций прямо начинает с сатиры.

Ставя своей целью одновременно развлекать и поучать, Гораций пользуется всеми приёмами диатрибы: беседой с воображаемым собеседником, риторическими вопросами, живыми иллюстрациями в форме басни, притчи, эпитетами, сравнениями, метафорами, взятыми из повседневной жизни. Размер сатир - гекзаметр.

Оды. Ещё в эпизодах у Горация наметился путь к стихотворениям, которые он назвал «Песни». Под этим названием он издал сборник лирических стихотворений в трёх книгах. Лирические стихотворения Горация еще в античности стали называться одами, и такое название сохранили до нашего времени.

Оды Горация считаются по праву его лучшими произведениями. В римских одах Гораций зарекомендовал себя как «Августов певец». Поэтому после появления первого сборника од Август поручил ему написать юбилейный гимн «Вековую песнь» в связи с организацией в 17 году всенародного празднества. Церемония празднества, которое сопровождалось жертвоприношением богам и в котором принимали участие знатные люди Рима, заканчивалось гимном. Его пел хор из 27 мальчиков и 27 девочек. В этом торжественном гимне в честь Аполлона и Дианы Гораций обращается к богам с мольбой о славе, об укреплении мощи и процветания Рима божественного Августа.

В конце 20 года появилась первая книга «Посланий» Горация. Он дал законченное художественное оформление эпистолярного жанра в поэзии. Первая книга написана на разнообразные темы философского характера, близкие к сатирам. Они также как и сатиры, написаны гекзаметром. Покой, свобода духа, преодоление неразумных желаний - основные мысли посланий книги I. Вторая книга «Посланий» написана между 19 и 14 веками до н.э., состоящая из 3 писем:

1) «К Августу»

2) «К Флору»

3) «Послание к Пизонам», известное в литературе под названием «Об искусстве поэзии».

Как художник, как мыслитель, как теоретик литературы Гораций в течение ряда столетий находил восторженных поклонников, но нередко встречал и суровое осуждение.

Лекция №9

Творчество Овидий

План:

1. Периоды творчества Овидия.
2. «Любовные элегии»
3. «Поэма «Метаморфозы».
4. поэме «Фасты»
5. Пушкин об Овидии.

Литература:

1. Гаспаров М. (вст. ст. к книге Овидия «Элегии и малые поэмы»). М., 1970.
2. С.Шервинский (вст. ст. к кн. Овидия «Любовные элегии»). М., 1963.
3. Зарубежная литература. БГУ., 1970.

Публий Овидий Назон (43 год до н.э. - 18 год до н.э.) - самый крупный из поэтов, не принадлежавших к официальному направлению. Он родился в небольшом городе Сульмоне недалеко от Рима в семье богатого всадника. Публий учился у лучших ораторов и философов того времени.

Закончив обучение в Риме, Овидий уехал для завершения образования в Грецию, потом в Малую Азию. Вернувшись через 3 года в Рим, он поступил на государственную службу, но вскоре отказался от нее, так как его неудержимо влекла поэзия.

Впоследствии в X (десятой) элегии 4 (четвертой) книги «Скорбных элегий» он писал, что уже в период учения за что бы он ни принимался писать - всё само собой складывалось в стихи. Отдавшись целиком поэзии, Овидий стал посещать литературные кружки, чаще всего кружок полководца Мессалы, членами которого были Тибулл и Проперций. Очевидно, что под влиянием этих поэтов Овидий начал свой поэтический путь с создания любовных элегий. Всё творчество Овидия можно разделить на три периода:

1. Ранний (до 1-2 годов н.э.), для которого характерна любовная поэзия.
2. Период создания учёно - мифологических поэм (2-8 годы н.э.).
3. Период создания поэтических произведений, связанных с пребыванием в ссылке (8-18 годы н.э.).

Первый сборник Овидия «Любовные элегии» адресован женщине, которую поэт назвал Каринной. Овидий использует это имя, создавая собирательный, поэтический, женский образ, не имея в виду какую-либо реальную личность. В сборнике три книги, всего 49 элегий (в первой книге - 15 элегий, во второй - 19, в третьей - 15).

Тематика элегий - разнообразные любовные похождения и переживания. У Овидия римская любовная элегия из субъективного жанра, воспевающего личные чувства и переживания поэта превращается в объективный, так как собственные ощущения радости, ограничения, страсти и страдания заменяются описанием любовных сцен и душевных состояний героев элегических стихотворений, часто используются традиционные мотивы любовной элегии, в которых отсутствует глубина и искренность переживания самого поэта.

Далее Овидий создаёт сборник «Послания героинь», состоящий из 15 поэтических писем мифологических героинь к их возлюбленным и мужьям:

Пенелопа пишет Одиссею, Дидона - Энею, Ариадна - Тесею, Бризеида - Ахиллу т.д.

Обращаясь к любовно-мифологической элегии, Овидий расширяет возможности разработки темы введением субъективных переживаний героинь. Затем Овидий создаёт шутовую дидактическую поэму «Наука любви», в трёх книгах: в первых двух - советы мужчинам, как привлечь и удержать женщин, а в третьей - советы женщинам - как завлекать и обманывать мужчин. Позже поэт написал добавление «Лекарство от любви». Это также шутовая дидактическая книга советов.

Во втором периоде своего творчества Овидий обращается к крупным произведениям на мифологические сюжеты, он пишет поэмы: «Метаморфозы» («Превращения») и «Фасты» («Календарь»).

Поэма «Метаморфозы» - выдающееся произведения римской литературы. Овидий формирует в композиционно стройное произведение обильный и разнообразный мифологический материал: в поэме пересказано около 250 различных мифов, объединённых в единое произведение, которое сам поэт называет «непрерывной песней». Начинается поэма с мифа о сотворении мира, а заканчивается превращением Юлия Цезаря после его смерти в звезду.

По структурной композиции определяются две части:

- 1) мифологический период: от возникновения вселенной до Троянской войны (кн. I-XI).
- 2) исторический: от Троянской войны до века Августа (кн. XII-XV).

В основе художественного замысла автора поэмы находятся разнообразные превращения. Превращения являются и путём к избавлению от страданий, и путём к восстановлению в природе нарушенного равновесия.

Художественные достоинства поэмы Овидия «Метаморфозы» сочетают в себе достижения различных жанров римской поэзии: элегия, эпоса, дидактики.

Поэма насыщена образами. Причём образность персонажей весьма динамична; ведь теми иными штрихами автор поэмы демонстрирует самый ход происходящей метаморфозы - читатель видит сам процесс превращения, например, о превращении Дафны в лавровое дерево.

Поэма проникнута глубоким психологизмом, поэт передаёт оттенки переживаний героев. Ведущее место занимают мотивы любви, как сильнейшего из всех человеческих чувств.

Овидий отдаёт дань уважения принципу, он связывает родословную Августа с его божественными предками и с почтением отзывается о нём самом.

В поэме «Фасты» («Календарь») Овидий передаёт римские мифы и сказания, связанные с праздниками римского календаря. Поэма «Фасты» оставалась незаконченной: написано только 6 книг (вместо задуманных 12-ти).

Третий период: время пребывания поэта в изгнании. В результате немилости Августа он был выслан из Рима в местечко Томы, где вынужден был пребывать (на берегу чёрного моря Понта) до конца своей жизни. Причина ссылки поэта до сих пор не установлена.

В ссылке он создал два произведения два сборника стихотворных посланий:

- а) «Скорбные элегии» в пяти книгах,
- б) «Послания с Понта» в четырёх книгах (Понт - Чёрное море).

В этих элегиях звучат жалобы поэта на свою горькую судьбу, а также воспоминания о прошлом, описания суровой природы, просьба о помиловании. Здесь же поэт сообщает и о своей биографии. Таким образом, это уже новый жанр римской поэзии - субъективной элегии, не связанный с любовной темой. В русской литературе образ Овидия связывается с именем А.С.Пушкина.

Лекция 10

Литература эпохи империи (литература I начала II века н.э.) «серебряный»

План:

1. Характеристика эпохи.
2. Литературная жизнь эпохи.
3. Сенека.
4. Лукиан.
5. Петроний.
6. Федр.

Литература:

1. Г.Г.Напеткова - Шарова, Е.И.Чекалова. Античная литература. Л., 1980.
2. С.Оширова. Сенека. В сб. Античная драма. М., 1970.
3. Остраумова Л.Е. Лукиан. М., 1961.
4. Б.Ярхо. Петроний. В сб. М., 1969.
5. М.Л.Гаспарова. Сенека. Басни. М., 1966.

Опорные слова: Отыквление, меннипова сатира, рецитациям, Сенека, Сатириконт, «Эзоповские басни» Федра.

За принципатом Августа следует период империи - период неограниченной власти императора, когда единоличие правления не прикрывалось внешними формами республики.

В литературной жизни Рима наблюдается повышенный интерес к публичным чтениям (рецитациям) поэм и трагедии на мифологические темы.

Одним из наиболее значительных писателей этого направления является

Сенека (4 год до н.э. 65 н.э.) родился в Испании, в г. Кордуба, но вырос в Риме, где получил риторическое и философское образование. Сенека был воспитателем императора Нерона, и какой то период его главным наставником. Впоследствии он был обвинен в заговоре против императора Нерона, по приказу которого был вынужден покончить жизнь самоубийством. Сенека был представителем стоической школы философии. Это философия проповедовала нравственное совершенствование личности, она призывала к обузданию человеческих страстей и к отходу от всякой общественной деятельности.

Сенека был автором ряда трактатов на философские и морально-эпические темы. Наибольший интерес представляют его трагедии «Медея», «Федра», «Эдип», «Троянки», написанные на сюжеты, использованные еще греческими трагиками. Исключение составляет приписываемая Сенеке трагедия «Октавия», созданная на национально - римский сюжет.

В своих трагедиях проповедовал основные положения стоической философии. Цель трагедии - убедить в необходимости сдерживать страсти, овладевающие человеком: любовь и ненависть, стремление к могуществу и неограниченной власти. Сенека говорит о двух способах избежать тупика, к которому в конечном итоге приводят губительные страсти:

1. Об удалении от роскоши, от власти и славы к «простой» трудовой жизни.
2. О смерти. Герои его драматических произведениях, охваченные сильными страстями, гибнут от судьбы, которым они могут противопоставить лишь свои страдания и готовность к смерти. Трагедии Сенеки передают атмосферу страха и ужаса, характерную для времён правления Нерона. Произведение Сенеки предназначались только для декламации и были написаны в духе «нового стиля» с его обилием риторических эффектов, метафор, и ложным пафосом.

Своё отрицательное отношение к деспотизму императорской власти Сенека выразил в сатире «Отыквление» («посвящение в дураки», «тыква» - это пустая голова, дурак).

Написанная в форме «менниповой сатиры», с чередованием прозы и стихов, это произведение Сенеки направлено против умершего римского императора Клавдия.

Сенека является автором ряда философских трактатов и большого числа «Нравственных писем к Луцилию». Трагедия Сенеки оказали влияние на развитие европейской драмы (творчество Шекспира, на драматургов классицизма Корнеля и Расина). Выраженный в трагедиях Сенеки протест против тирании привлекает к себе внимание до наших дней.

Поэт Марк Анней Лукиан (до н.э. 39-65 годы н.э.) известен исторической поэмой «Форсалия» (или гражданская война). Поэма посвящена войне республиканцев с Цезарем. Прославляются Помпей и Катон младший как сторонники республики. Цезарь изображается жестоким тираном. Поэма не закончена. Как сторонник «нового стиля» Лукиан пользуется длинными патетическими вставками, риторическими отступлениями. В поэме много монологов, действующих лиц.

Лукиан стремился к реализму, действующими лицами является люди, он не обосновывает ход каких-либо событий вмешательством богом.

Гай Петроний (I в. н.э.) по прозвищу Арбитр, автор одного из значительных литературных произведений, под названием «Сатирикон». Из предполагаемых 20 книг, сохранились отрывки лишь из 15 и 16 книг. Петроний прослыл при дворе Нерона знатоком светских развлечений, за что заслужил прозвище «арбитра изящества».

«Сатирикон» (или «Книга сатир») написан в жанре менниповой сатиры (проза в сочетании со стихами). Петроний показал представителей различных социальных групп. Герои «Сатирикона» бродяги, автор помещает с их в различные ситуации: и в среду богатых вольноотпущенников, и в притоны разврата. Сюжетная основа «Сатирикона» составляют любовные и плутовские истории героев из низов общества.

Много вставных эпизодов, новелл, разоблачающих упадок и разврат. Написан «Сатирикон» на родном латинском языке.

Баснописец Федр (I в. н.э.) вводит в римскую литературу жанр басни. Федр родом из Македонии, некогда раб, позже вольноотпущенных Августа. Федру принадлежат пять книг «Эзоповских» басен в ямбических стихах (134 басен).

Федр стремится сочетать в своих басен развлекательные и поучительные стороны. Много место в творчестве Федра занимают социальные мотивы. Федр протестует против насилия и произвола власть имущих, доносчиков. Пользуясь иносказательностью, присущей жанру басни, он высказывает протест широких масс угнетенных бедняков и рабов.

При всем разнообразии действующих лиц, многообразия тематики и обилии различных сцен в басне Федра четко проявляется моралистическая направленность. Следует отметить решительность Федра в перекраивании традиционных басенных сюжетов. Некоторые из сюжетов басен Федра переработаны великим русским баснописцем И.А.Крыловым.

Лекция №11

Средневековье как эпоха формирования и расцвета феодальной системы в Западной Европе.

План:

1. Роль католической церкви в формировании западноевропейских государств.
2. Литература Раннего Средневековья (IV-XI вв.)
3. Устное народное творчество. Эпос раннего средневековья, его типологические особенности.
4. Ирландские саги, их классификация. Англосаксонская поэма «Беовульф». Ее историческая и мифологическая основа.
5. Литература Зрелого Средневековья (XI-XV вв.)
6. Поэмы каролингского цикла «Песнь о Роланде».

Литература:

1. История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение. Под ред. Жирмунского В. М. М. 1973.
2. Зарубежная литература Средних веков. Сост. Пуришев Б. И. М. 1974.
3. История Испанской литературы. Средние века и Возрождение. М. 1976.
4. <http://www.allbest.ru/> - Рефераты, курсовые работы, дипломные работы. Рубрика. Литература.

Опорные слова: Средние века, латинский язык, кельтский и германский, Средневековый героический эпос, Французский эпос «Песнь о Роланде», Куртуазно-рыцарская литература, куртуазный роман, провансальская лирика трубадуров.

Структуру курса составляет специфика и основные жанры зарубежной литературы средних веков и своеобразие этой эпохи: концепция человека, отражение черт эпохи в художественной литературе. Курс построен в форме собеседований и консультаций по следующим темам: Западно-Европейская литература эпохи Средневековья. Черты эпохи Средневековья; Средневековый героический эпос. Французский эпос «Песнь о Роланде»; Куртуазно рыцарская литература XII-XIII вв. Куртуазный роман. Провансальская лирика трубадуров; Средневековая литература городского сословия. Основные жанры городской литературы.

Особенности развития литературы зрелого средневековья. Основные литературные потоки зрелой средневековой литературы. Роль крестовых походов в развитии средневековой культуры. Курс истории зарубежной литературы Средних веков охватывает обширный период в истории западноевропейской литературы - V-XIII вв. В это время складывается интеллектуально-художественный фундамент европейской цивилизации, и данный курс является, таким образом, своеобразным прологом к изучению художественной культуры последующих эпох. Лекционный курс охватывает основные периоды развития словесности в главных литературных регионах тогдашней Европы - латинском, где преобладала письменная литература на латинском языке, кельтском и германском. Студенты должны осмыслить две модели ("средиземноморскую" и "варварскую") возникновения и формирования феодальных государств и типов средневекового мышления, их взаимодействие и взаимовлияние, а также значение предшествующих типов сознания, мифологий и культур для формирования средневековой картины мира. Особое внимание в данном курсе уделено возникновению и распространению христианства и его доминирующей роли в жизни средневекового общества.

Началом эпохи Средневековья принято считать 476 год - год падения Западной Римской империи, концом - начало эпохи Возрождения (XIV века). Внутренняя периодизация включает деление на два основных периода: раннее средневековье, или так называемые "тёмные века" (V - X века) и зрелое, или Высокое средневековье (XI - XIV века).

После падения Западной Римской империи культурная ситуация в Европе определялась двумя главными факторами: латинской письменной традицией, существовавшей повсеместно на территории Европы, и мощной фольклорной стихией, которая особенно живо развивалась на периферии Римской империи - на Британских островах, в Скандинавии.

Латинская письменная литература передаёт эстафету античной традиции будущей эпохе Возрождения. В ней свято хранились традиции Цицерона, Вергилия, Овидия. Она объединяла античное наследие с темами и образами Ветхого и Нового завета, с христианскими религиозными представлениями.

Латинская литература противостояла языковой пестроте варварских народностей, была на протяжении веков объединяющим фактором западной культуры. Хранителями письменной традиции выступали в раннюю эпоху средневековья монастыри, поэтому латинская письменность оказывается связанной с религиозной философией и практикой. Это определило систему её жанров, большей частью соотнесённых с клерикальной культурой: жития святых, видения (рассказы о посещении смертными загробного мира), проповеди, поучения.

Одним из признанных латинских авторов явился Аврелий Августин, автор знаменитой "Исповеди", положившей начало жанру духовной автобиографии и оказавшей огромное влияние на последующую литературу вплоть до XX века.

В X-XIII веках завершается формирование феодализма и складываются его зрелые формы. Это отразилось в своеобразном литературном размежевании средневековой литературы, в которой можно выделить три литературных потока, развивающихся во многом самостоятельно, хотя и оказывающих друг на друга влияние: куртуазная (или рыцарская) литература, народная эпическая поэзия и городская литература.

Возникают новые центры культуры: замок и город, начинается процесс секуляризации светской культуры.

Важным завоеванием этого периода становится формирование литературы на национальных литературных языках. С этого времени сужается сфера применения латинского языка, который в большей мере становится языком науки и церкви.

Жанр героической поэмы в литературе зрелого средневековья и его национальные модификации. Основные теории происхождения феодального эпоса. Национально-историческая проблематика "Песни о Роланде" и в "Песни о моем Сиде". Мифологические и исторические мотивы в "Песни о Нибелунгах".

Эпические памятники зрелого феодализма - "Песнь о Роланде", "Песнь о моём Сиде", "Песнь о Нибелунгах" - отразили социально-исторические процессы этнической и государственной централизации, конфликты между "центробежными" и "центростремительными" тенденциями феодального общества.

Основные проблемы, поставленные в памятниках феодального героического эпоса, отражают исторический опыт европейских народов: феодальные усобицы, борьба с иноземцами, столкновение понятий феодальной чести и патриотизма.

Особое место в их образной системе занимает идеальный "эпический" король, воплощающий идею единства страны. Эпический герой раскрывается в отношениях с этим идеальным персонажем. Каждый эпический памятник имеет свою сюжетную коллизию, но все они демонстрируют и определенную типологическую общность.

Особенностью данных памятников является вытеснение в них сказочно-мифологической образности историко-легендарной. Каждый из них имеет определенную историческую основу, определяющую характер конфликта, а оценка положительных и отрицательных персонажей в целом отражает народные воззрения на добро и зло.

Каждый из указанных памятников имеет и свои специфические особенности: в "Песни о Роланде" на первый план выступает национально-героическая проблематика, что определяет особый эпический тон поэмы, в "Песни о моем Сиде" нет батальной героики, которая вытесняется бытовыми подробностями. "Песнь о Нибелунгах", где особую роль играет тема любви, куртуазии, сближается с рыцарским романом.

В X - XI веках формируется рыцарское сословие, сыгравшее особую роль в истории и культуре средневековья. Особого расцвета рыцарство достигает в эпоху крестовых походов XII - XIII в.в., и куртуазная литература демонстрирует этот достигнутый им духовный подъем.

Понятие "куртуазия", выдвинутое рыцарской культурой, отражало особенности нового этического идеала, созданного в данную эпоху. Куртуазная литература развивалась преимущественно в лирических жанрах и жанре романа.

Одним из ведущих жанров литературы зрелого Средневековья был рыцарский роман. Термин "роман" появляется в XII в., означая первоначально стихотворный текст на живом романском языке. Романы этой эпохи были стихотворными.

В развитии рыцарского романа соединились различные традиции: фольклорно-эпическая и наследие позднегреческого античного романа. Поэтому среди рыцарских романов можно выделить три жанровых цикла, восходящих к разным источникам: античный ("Роман об Александре", "Роман об Энее"), византийский ("Окассен и Николетт"), бретонский. Наиболее обширен и интересен последний, в рамках которого развивалось творчество выдающихся куртуазных романистов, прежде всего Кретьена де Труа. Бретонский цикл строился на основе кельтских преданий и мотивов, соединившихся с более поздними историческими и христианскими наслоениями. Наиболее архаичен и связан с легендарной основой цикл романов о Тристане и Изольде, включающий целую группу памятников, трактующих излюбленный в средние века сюжет о роковой любви Тристана и Изольды. Особую группу составляют так называемые романы "Круглого стола", объединённые утопическим мифом об эпическом герое Артуре.

В отдельную группу можно выделить романы о святом Граале, объединённые темой воспитания рыцаря и приобщения его к мистическим христианским святыням ("Парцифаль" Вольфрама фон Эшенбаха).

XV в. все основные сюжеты и мотивы романов "Круглого стола" были объединены в книге английского писателя Т. Мэлори "Смерть Артура".

Феномен городской литературы в системе средневековой словесности. Идеинотематическое своеобразие городской литературы и система её жанров. Сатирические и смеховые жанры городской литературы.

В XII веке в Европе начинается бурное развитие городов и растёт их роль в экономической и политической жизни средневекового общества. В городах развивалось новое сословие феодального общества, обладавшее своеобразной психологией и жизненными привычками. Горожанин противопоставил традиционным ценностям феодального общества известное свободомыслие, здоровый практицизм, стихийное неприятие феодальной сословной иерархии.

Это определило особенности городской литературы: связь с народным творчеством, тяготение к изображению обывательской жизни и прославлению демократического героя, стремление к обобщению реальных наблюдений, критическое отношение к социальным законам феодального общества и склонность к морализаторству, к извлечению уроков практической морали из литературных произведений.

Важной особенностью городской литературы является её "карнавальность", смеховой характер, в основе которого профанация традиционных авторитетов, пародирование высоких образцов и понятий, смеховая функция образов материально-телесного "низа" и т.п.

Основными сатирическими жанрами средневековой литературы являются французские фавлю и немецкие шванки, животный эпос ("Роман о Лисе"), драматические фарсы.

Лекция № 12

Литература эпохи Возрождения.

План:

1. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература.
2. «Божественную комедию» Данте. «Декамерон» Боккаччо. Сонета Петрарки.
3. Возрождение в Испании. Образ Дон-Кихота в романе Сервантеса.
4. Возрождение в Англии. «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» В.Шекспира.

Литература:

1. История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение. Под ред.

- Жирмунского В. М. М., 1973.
- 2.Зарубежная литература Средних веков. Сост. Пуришев Б. И. М., 1974.
 - 3.Пинский А. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.
 - 4.Аникст А. А. Творчество Шекспира. М., 1980.
 - 5.<http://www.allbest.ru/> - Рефераты, курсовые работы, дипломные работы. Рубрика.
 - 6.Аникст А.А. Трагедия Шекспира «Гамлет». М., 1987.
 - 7.Пинский Л. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971.

Опорные слова: Эпохи Возрождения, Ренессанс, гуманизм и гуманисты, мистико-аскетическое мировоззрение, «Декамерон», «Дон-Кихот».

Литература эпохи Возрождения, черты эпохи. Художественная концепция человека эпохи Возрождения; Итальянское предвозрождение. Творчество Данте Алигьери. «Божественная комедия»; Итальянское Возрождение. Лирика Ф. Петрарка. Итальянская возрожденческая новелла Дж. Боккаччо. Традиции Боккаччо в произведениях Банделло, Ф. Саккетти; Французская прозаическая литература эпохи Возрождения. Идеино-художественные особенности сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле; Английская литература эпохи предвозрождения: Дж. Чосер. Английское Возрождение. Драматургия Шекспира. Трилогия Шекспира: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир»; Испанский роман эпохи Возрождения. Идеино-художественное своеобразие романа М. Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский».

Переломный характер эпохи: разложение феодального мира и зарождение в недрах феодального общества капиталистических отношений. Оптимизм эпохи.

Существо культуры Возрождения – идеологическая борьба с феодализмом и его проявлениями в религии, философии, науке, искусстве и литературе. Появление новой светской интеллигенции. Гуманизм и гуманисты.

Светский характер новой культуры, ее устремленность к удовлетворению чисто человеческих, земных интересов. «Открытие мира и человека», страстная жажда знания, стремление к открытиям и изобретениям во всех областях жизни – главные черты деятельности гуманистов. Отражение в деятельности гуманистов интересов широких народных масс. Широкий народный резонанс творчества писателей эпохи Возрождения. Великое прогрессивное значение деятельности гуманистов по возрождению античного наследия. Преодоление мистико-аскетического мировоззрения и утверждения нового, ренессансно-гуманистического мировоззрения. Обращение писателей Возрождения к народному творчеству, гуманизм и народная культура. Значение термина «Возрождение». Возрождение в различных национальных литературах, неравномерность развития литературы Возрождения. Проблема Восточного Ренессанса.

Итальянская литература. Социально-экономические причины расцвета Италии – «родины европейского Возрождения». Жизнь и творчество Данте Алигьери. Связь «Новой жизни» с лирикой «нового сладостного стиля». «Божественная комедия» - синтез культуры средневековья. Преодоление идейной ограниченности средневековья и черты нового ренессансного мировоззрения.

Литература раннего Возрождения. Ф. Петрарка – первый гуманист и крупнейший лирик раннего Возрождения. Его литературная и научная деятельность. Лирика Петрарки и ее значение для развития европейской ренессансной поэзии.

Д. Боккаччо. Идеино-художественная эволюция Боккаччо: преодоление традиций куртуазной литературы и борьба за реализм. «Декамерон» и его значение в истории ренессансной литературы. Антиклерикальные и антифеодальные мотивы, новое мировоззрение и новая мораль в «Декамероне». Новаторство Боккаччо в жанре новеллы. Развитие итальянского гуманизма в XV-XVI вв.

Франция в XV-XVI вв. Начало Реформации. Религиозные войны как выражение социальных противоречий в жизни французского общества. Возникновение гуманизма.

Ф. Рабле. Осмеяние религиозного фанатизма, схоластики в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Место Рабле в литературе Возрождения. Творчество поэтов «Плеяды» - новый этап французского гуманизма. Реформа поэтических жанров и борьба за права французского языка. Лирика П. Ронсара.

Исторические судьбы Англии в XIV-XVI вв. Предшественники Ренессанса в Англии. «Кентерберийские рассказы» Д. Чосера, их реалистический жизнеутверждающий характер. Английский гуманизм, его особенности. «Утопия» Томаса Мора. Объекты критики писателя. Расцвет драмы и театра в Англии XVI в.

К. Марло – создатель английской ренессансной трагедии. Прославление возможностей человека, черты религиозного свободомыслия в трагедиях Марло, «Трагическая история доктора Фауста» и «Тамерлан великий».

В. Шекспир – жизненный и творческий путь. Отражение политических взглядов Шекспира в цикле исторических хроник. Жизнеутверждающий, оптимистический характер комедий Шекспира.

Социально-исторические причины трагического осмысления действительности в трагедиях: «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Король Лир».

Пьесы позднего периода и проблема художественного метода драматурга («Буря», «Зимняя сказка»). Шекспировский вопрос. Значение творчества Шекспира в развитии мировой драмы и театра. Судьба английской ренессансной драмы после Шекспира. Испанская литература.

Особенности исторического развития Испании. Широкое распространение испанского рыцарского романа в XVI в. «Амадис Галльский». Плуттовский роман, его демократическая направленность «Жизнь Ласарильо Тормеса».

М. Сервантес. Роман «Дон-Кихот» как реалистическое обобщение испанской жизни на рубеже XVI-XVII вв. Образ Дон-Кихот. Образ Санчо Пансо, его народная мудрость. Гуманистическое мировоззрение Сервантеса в «Дон-Кихоте». Значение романа Сервантеса в развитии европейского романа.

Литература:

1. Античная лирика. Под ред. С. Апта и Ю. Шульца. М., 1968.
2. А. Лосев. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1967.
3. А. Аникст. Английский театр эпохи Шекспира. М., 1995.
4. М. Бахтин. Творчество Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1997.
5. История зарубежной литературы под редакцией З.Т.Гражданской. М., 1992.
6. Исторические судьбы реализма. Под редакцией Б.Сучкова, М., 1994.
7. История английской литературы. Под ред. А. Аникста, переизд. М., 1991.

Художественные тексты:

1. Гомер. «Илиада», «Одиссея».
2. Эсхил. «Орестея», «Прометей Прикованный».
3. Софокл. «Антигона», «Царь Эдип», «Электра».
4. Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».
5. Сервантес. «Дон Кихот».
6. В. Шекспир. «Генрих IV», «Гамлет», «Макбет», «Король Лир», «Сонеты».
7. Н.А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции.
8. П. Корнель. "Сид", "Гораций".

Дополнительная литература:

1. Античная лирика. Под ред. С. Апта и Ю. Шульца. М., 1968.
2. А. Лосев. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1967.
3. В. Ярхо. Творчество Эсхила и проблемы древнегреческой трагедии. М., 1973.
4. Европейские поэты Возрождения. М., 1974.
5. Н. Елина. Данте. Критико-биографический очерк. М., 1965.

6. И. Брагина. Итальянский гуманизм. М., 1997.
7. В. Жирмунский. Народно-героический эпос. М-Л., 1962.
8. В. Жирмунский. Очерки по истории классической немецкой литературы. М., 1972.
9. Л. Лосев. Эстетика Возрождения. М., 1978.
10. С. Мокульский. Итальянская литература Возрождения и Просвещение. М., 1966.