

Научно-методическое учреждение
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь

Учебная программа
факультативных занятий

«Художественный образ в литературе, живописи, музыке»

по учебному предмету «Русская литература»
IX класс

Минск

Пояснительная записка

Золотой век русской культуры останется в памяти многих читателей как время знаменитых артефактов и мировых шедевров, как столетие рождения уникальной плеяды литераторов, художников, композиторов, философов и историков, как период обновления русского языка и формирования непревзойдённой русской литературы, отличавшейся бурным расцветом жанровых форм и стилей, художественных методов и направлений.

В противовес иерархическому возвышению какого-то одного вида над всеми иными, русская словесность первой половины XIX в. «под сенью дружных муз» соединила в себе «все элементы других искусств». Это художественное единство, с одной стороны, раскрывало особую концепцию мира и человека в произведениях живописи, музыки, архитектурных ансамблях, лучших образцах словесного искусства и, с другой стороны, вырабатывало особую «совокупность фундаментальных духовно-содержательных и эстетических принципов», закреплявшихся в художественных направлениях (классицизм, романтизм, реализм).

Это уникальное время синтезировало в себе существование множества интеллектуальных течений, художественных направлений и систем: нормативность одних давала толчок к развитию других и возникновению третьих. Столетие родило столько «культурных загадок», столько знаменитых произведений, что до сих пор мир удивляется их совершенству и неповторимости и до сих пор сверяет качество литературной продукции своего времени «с координатами культурной жизни России» первой половины XIX в. Именно в этот период появляются удивительные жанровые формы, никогда не существовавшие ранее: роман в стихах «Евгений Онегин» и стихотворная повесть «Медный всадник» А. С. Пушкина, поэма в прозе «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. Классицизм, романтизм, реализм – исторические периоды в развитии культурного человечества, раскрывающие не только индивидуально-неповторимое видение мира конкретного писателя, художника, музыканта, но и целого поколения людей.

Дидактическая целесообразность интегративного подхода к изучению литературных произведений на факультативных занятиях «Художественный образ в литературе, живописи, музыке» обосновывается стремлением включить русскую классику первой половины XIX в. в современную систему культурных ценностей, удовлетворить потребности учащихся в общении с лучшими образцами изобразительного, музыкального и словесного искусства. Характеристика динамического развития литературных направлений (философских идей, типологии героев, сквозных тем, изобразительных средств) в русской словесности первой половины XIX в. помогает разобраться с особенностями литературного процесса, историко-литературными тенденциями, а разработка межпредметных связей позволяет конкретизировать взаимовлияние литературы и музыки, театра и живописи, психологии и философии, истории и религии.

Объектом исследования на данном факультативе являются художественные произведения и авторы, не включённые программой в список для обязательного изучения.

Интегративный характер факультативного занятия позволяет не только выявить внутрипредметные типологические связи литературных монографических тем, но и расширяет возможности межпредметного изучения курса русской словесности XIX в. «Человеческое ядро искусства в его историческом развитии и изменчивости» постигается учащимися через эстетическую категорию «художественное направление», выполняющую систематизирующую и интегрирующую функции. Каждое из направлений, создавая свою картину мира и человека, исторически закрепляет идеалы своего времени и тем самым подчёркивает их непреходящее значение.

Эффективность работы на факультативном занятии «Художественный образ в литературе, живописи, музыке» зависит, во-первых, от выбора произведений, их идейно-эстетической значимости, тематического и жанрово-стилевого разнообразия и, во-вторых, от разумного сочетания различных приёмов работы с художественным текстом и его творческими интерпретациями в других видах искусства (исторический экскурс, стилистический эксперимент, сопоставительный анализ, различные виды комментария, анализ сюжета, тематики, проблематики, композиции, образной системы, средств художественной выразительности и пр.).

Цель факультатива: развитие представлений учащихся о концепции мира и человека в каждом из художественных направлений первой половины XIX в. (классицизм, романтизм, реализм), определение способов её художественного воплощения в литературных текстах и их интерпретациях в смежных видах искусства; совершенствование возможностей применения межпредметных и внутрипредметных связей в эстетическом воспитании учащихся старших классов.

Задачи факультатива:

- 1) дать понятие художественному направлению как конкретно-исторической форме художественного метода;
- 2) формировать представление о литературных направлениях (классицизм, романтизм, реализм), показать их генезис, эволюцию, диалектическую взаимообусловленность и художественные особенности;
- 3) научить учащихся анализировать художественные тексты в единстве содержания и формы; производить целостный анализ поэтических текстов различных жанровых форм, выявлять художественные средства изображения героев и жизненных обстоятельств;
- 4) формировать умения создавать научно-исследовательские и литературно-творческие работы на основе прочитанных произведений русских писателей XVIII–XIX веков и их художественных интерпретаций в смежных видах искусства.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения факультатива «Под сенью дружных муз...» учащиеся *должны овладеть* следующими теоретико-литературными понятиями:

- основные факторы литературного процесса первой половины XIX в. (направление, стиль);

- отличительные признаки классицизма, романтизма, реализма как художественных направлений;
 - художественный образ и способы его создания (портрет, речь, пейзаж, вещный мир);
 - художественный стиль как наиболее общее свойство художественной формы.
- В процессе овладения знаниями учащиеся должны выработать следующие **умения**:
- определять авторскую концепцию (идею-замысел) произведений различных видов искусства;
 - активно использовать в анализе поэтических текстов основные признаки художественных направлений (классицизм, романтизм, реализм);
 - определять приёмы создания художественных образов, выявлять их общие и отличительные черты в процессе целостного анализа поэтических текстов, а также сопоставления литературных произведений со смежными видами искусства;
 - находить элементы идиостиля в произведениях А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и др.;
 - создавать различные по жанру литературно-художественные работы на основе прочитанных произведений и их творческих интерпретаций в других видах искусства.

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА

(35 часов)

I. «Вначале было СЛОВО» (5 часов)

1. «Колыбель русской литературы»: становление древнерусской художественной культуры X–XII вв. (1 час).

Истоки и корни русской культуры X–XII вв.: язычество, христианство. Особенности развития древнерусского государства как начало формирования социальных характеристик культуры в X–XII вв. Ценностные ориентации древних славян: соборность, созерцание и духовное подвижничество, идея духовного универсализма.

Материальная и духовная культура Древней Руси «Сама Вселенная должна стать храмом Божиим...»: архитектурные формы храмов X–XII вв. Художественная система икон. Жанр житийной иконы.

«Мастер святого ремесла»: Алимпий, Симон Ушаков, Феофан Грек, Андрей Рублёв. Образ иконописца в живописи и кинематографе.

Влияние переводной литературы на древнерусскую литературу. Жанровое многообразие древнерусской литературы.

2. «Героический пролог русской литературы»: «Слово о полку Игореве» в переводах (1 час).

Алексей Иванович Мусин-Пушкин – открыватель «Слова...» для широкой читательской аудитории. «Неразгаданные загадки» «Слова...».

«Соловей старого времени»: интерпретация образа Бояна в тексте поэмы и живописных полотнах («Боян» Ильи Глазунова, «Боян» Николая Рериха, «Боян» с гравюры В. А. Фаворского).

История исследования «Слова...» и его переводов (Б. Д. Греков, А. С. Орлов, Д. С. Лихачёв и др.). Поэтические переводы «Слова о полку Игореве»: В. А. Жуковский, А. Н. Майков, И. И. Козлов, В. В. Капнист, В. Г. Белинский, Л. А. Мей, Н. Гербель, Т. Г. Шевченко (XIX в.); К. Д. Бальмонт, Н. А. Заболоцкий, А. А. Прокофьев, Н. И. Рыленков, А. Ю. Чернов (XX в.).

«Слово...» в европейских переводах. Переводы «Слова о полку Игореве» на белорусский язык.

3. «Небольшой памятник оказался одной из самых больших радостных побед русского слова...»: жизнь «Слова...» в смежных видах искусства (1 час).

Значение поэмы в истории русской литературы и культуры.

Поэтические образы «Слова...» эпохи создания памятника: миниатюра Радзивилловской летописи XV в. «Слово о полку Игореве» в русском изобразительном искусстве. Многочисленные иллюстраторы «Слова...». Интерпретация исторического прошлого с позиции современности: батальные сцены к «Слову...» В. М. Васнецова («После побоища Игоря Святославовича с половцами», 1878 г.). Образы русских воинов на картинах Ильи Глазунова («Отправление войск») и гравюрах В. А. Фаворского. Система художественных образов в «Слове...».

«Ярославны голос раздаётся...»: поэтические переводы «Плача Ярославны» русскими поэтами и писателями XIX и XX вв. Трогательный женский образ в опере А. П. Бородина «Князь Игорь» и балете «Хореографическое размышление в 3 действиях по мотивам “Слова...”» (муз. Б. Тищенко, хореография О. Виноградова). «Символ верности заветной, символ женской красоты» в живописи: образ Ярославны на полотнах В. Перова, И. Горюшкина-Сорокопудова, М. Грачёва, В. А. Фаворского.

Тема чести и достоинства в поэме. Образ князя Игоря в «Повести временных лет» и «Слове о полку Игореве». Трактовка образа Игоря Святославича на картинах И. Глазунова («Князь Игорь»), в гравюрах В. А. Фаворского, в опере А. П. Бородина «Князь Игорь».

Нравственные уроки «Слова о полку Игореве».

4. «И летопись окончена моя...»: летопись как жанр древнерусской литературы (1 час).

Историческое и литературное значение летописей. Летопись – жанр повествовательной литературы XI–XVII вв.; погодная запись исторических событий. Летописные своды XI–XII вв. (Киев, Новгород, Галич, Переяславль и др.). Историзм – важное свойство древнерусских летописей. Жанровое отличие южных и северных летописей.

«Повесть временных лет» как литературный памятник, соединивший прошлое и настоящее русского народа. Художественные особенности «Повести...».

«Перед нами «историк-мыслитель, создавший энциклопедию русской жизни»: Нестор – продолжатель летописного дела и автор «Повести временных лет». Скульптура Марка Антокольского «Нестор-летописец».

«Героическое отношение к прошлому превращается под пером летописца в поучительное по отношению к современности»: историческое и литературное значение «Повести временных лет».

5. «Я знаю, что перед судом суровым.../ Я славу сберегу, я принесу им Слово...»: житие Евфросинии Полоцкой (1 час).

Житийная литература как воплощение ценностных ориентаций древнерусской литературы. Житие – биография духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Композиция агиографии. «Житие Евфросинии Полоцкой» – «учительная литература о духовном восхождении человека». Родословная Евфросинии Полоцкой. «Святость общественного подвига»: преданность и убежденность как главные качества подвижнической деятельности Евфросинии Полоцкой. Образ преподобной Евфросинии Полоцкой в искусстве.

«Житие Евфросинии Полоцкой» как форма нравственного воспитания читателя, «пример и образец для подражания, помогающий выстроить иерархию ценностей». Образ Евфросинии в книге О. Ипатовой «Предслава». Поэтический облик «просветительницы земли белорусской» в стихах А. Розанова, Г. Буравкина, А. Минкина, С. Тарасова и др.

II. XVIII век – «блистательный век Просвещения» (5 часов)

1. «Поступь классицизма» в литературе, архитектуре, живописи, музыке (1 час).

Классицизм как художественное направление, его влияние на развитие литературного процесса XIX–XX вв. Истоки мирового классицизма: философская основа и эстетические принципы.

Особенности становления и развития классицизма в русской литературе XVIII в., общественно-исторические предпосылки и национальное своеобразие. Классицизм в творчестве М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина.

Искусство эпохи классицизма (архитектура, живопись, музыка). Садово-парковое искусство XVIII в.

Открытие Академии художеств. Рождение русской академической школы живописи (И. Акимов, А. Лосенко, Гр. Угрюмов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, Ф. Рокотов).

Рождение первой композиторской школы (М. С. Березовский, Ф. А. Пашкевич, И. Е. Хандошкин и др.). Д. С. Бортнянский – зачинатель русской оперной музыки (опера «Сокол», «Сын-соперник»). Творческие связи русских поэтов и композиторов XVIII в. Ф. Г. Волков – основоположник русского театра (1756 г., Санкт-Петербург).

Историческое и культурное значение «блистательного века Просвещения».

2. «Он был её отцом и пестуном, он был её Петром Великим...»: М. В. Ломоносов – учёный и поэт (1 час).

М. В. Ломоносов – гордость отечественной культуры, универсальный ученый и мыслитель, поэт. Портреты Ломоносова Х. А. Вортмана, Л. С. Миропольского, неизвестных художников XVIII в.

«Врата учёности...»: путь М. В. Ломоносова в науку. «Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец – он всё испытал и всё проник»: разносторонность научных интересов М. В. Ломоносова. Развитие образования в России. Открытие Московского университета (памятник великому учёному в дворике МГУ имени М. В. Ломоносова).

Ломоносов и изобразительное искусство XVIII в. Ломоносовские мозаики (смальты).

Литературная позиция и эстетические манифесты (теория «трёх штилей», реформа русского литературного языка и русского стихосложения, «Российская грамматика» и др.). Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова, её основные виды и художественные особенности. Поэтика торжественной оды как ораторского жанра. Тема поэта и поэзии в творчестве М. В. Ломоносова: традиции и новаторство.

3. «В творениях Державина ярко отпечатался русский XVIII век»: Г. Р. Державин – человек, государственный деятель, поэт (1 час).

«Ум и сердце человецье были гением моим...»: многогранность и цельность личности Г. Р. Державина – государственного деятеля, поэта, драматурга, переводчика. Портреты Г. Р. Державина в художественном исполнении В. Боровиковского и Н. Тончи.

Поэтическое творчество Г. Р. Державина: тематическое многообразие и художественное совершенство. Ода «Фелица» в контексте творчества Г. Р. Державина: традиции и новаторство.

Г. Р. Державин – учитель А. С. Пушкина. Картина И. Репина «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года».

4. «Сатирик превосходный громил невежество в комедии народной»: традиции комедии классицизма в произведениях Д. И. Фонвизина и Ж. Б. Мольера (1 час).

«Смешить и смехом пользоваться»: комедия в системе жанров классицизма. «Блистательный театр» Жана Батиста Мольера («Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Тартюф», «Мнимый больной», «Мещанин во дворянстве»). Новаторство в жанре комедии (комедия-балет).

«Мещанин во дворянстве» – меткая сатира на нравы буржуа и дворянства. История создания комедии, любовная интрига в пьесе, художественные образы. Современная трактовка образа Журдена. Мольер на современной сцене.

«Всё побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедией Фонвизина “Недоросль” и Грибоедова “Горе от ума”... Обе комедии взяли разные эпохи». «Недоросль» – вершина русской драматургии XVIII в. Общественно-политическая направленность комедии, её проблематика. Мастерство и новаторство в изображении

героев пьесы. «Театр был наполнен и публика аплодировала пьесе метанием кошельков»: постановка пьесы «Недоросль» на петербургской сцене в 1782 г. (И. А. Дмитриевский (Стародум), П. А. Плавильщиков (Правдин и Скотинин), Я. Д. Шумский (Еремеевна)).

Актуальность комедий Ж. Б. Мольера и Д. И. Фонвизина в наши дни.

5. *“Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына”: класіцызм в беларускай культуры XVIII века (1 час).*

Белорусский классицизм как историко-литературная и эстетическая проблема: литературная полемика В. Конона и А. Мальдиса. «Теория» и «практика» белорусского классицизма: деятельность М. Сарбевского, С. Полоцкого.

Развитие идей классицизма во второй половине XVII в. и начале XIX в. в творчестве А. Нарушевича, А. Немцевича, Ф. Богомольца, И. Соколовского и др.

Традиции классицизма в творчестве Я. Чачота, Я. Барщевского и др.

Искусство Беларуси XVIII в.: эволюция художественных стилей эпохи (барокко – рококо – классицизм). Несвиж, Слуцк, Могилёв, Слоним – культурные центры Беларуси.

Архитектура и искусство живописи XVIII в. Жанр портрета. Декоративно-прикладное искусство: слутские пояса – культурное наследие белорусов. Роль М. К. Огинского в развитии белорусской культуры.

III. «Сие к далёкому стремленье...»: судьбы русского романтизма (5 часов)

1. *«Гармонии таинственная власть...»: романтизм в философии, литературе, живописи, музыке (1 час).*

Место и значение романтизма в мировой культуре, его влияние на развитие литературного процесса XIX–XX вв.

Характеристика эпохи романтизма, идеологические позиции и философские взгляды приверженцев романтического искусства (Дж. Байрон, В. Скотт (Англия), В. Гюго, А. Дюма, Ж. Санд, А. Виньи и др. (Франция), Г. Клейст, Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне и др. (Германия), А. Мицкевич, Ю. Словацкий (Польша).

Толкование термина «романтизм» в современном литературоведении. Социальные, культурно-исторические предпосылки возникновения романтизма в России, его национальные особенности. Типология русского романтизма (Е. А. Маймин):

Эволюция музыкального романтизма в России: творчество М. И. Глинки, А. А. Алябьева, А. Н. Верстовского, А. С. Даргомыжского (первая половина XIX в.); музыка П. И. Чайковского, М. С. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова (вторая половина XIX в.); произведения С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, А. С. Аренинского (начало XX в.).

Романтическая живопись первой половины XIX в. Искусство романтического портрета в работах О. Кипренского (Россия) и В. Ваньковича (Беларусь). Морские романтические пейзажи в творчестве И. Айвазовского. Черты романтизма и символизма в произведениях М. Врубеля.

Белорусские памятники архитектуры (дворец в Снове (XIX в.); дворец Паскевичей в Гомеле (XIX в.); дом Ваньковичей в Минске (XIX в.) и др.).

**2. «Его стихов пленительная сладость пройдёт веков завистливую даль...»:
В. А. Жуковский-романтик (1 час).**

В. А. Жуковский – основоположник русского романтизма, переводчик элегий Э. Юнга, Т. Грея, баллад Г. А. Бюргера. Романтический портрет В. А. Жуковского работы О. Кипренского. Влияние немецкой школы романтизма на формирование художественного мира поэта (И. В. Гете, И. Шиллер, Э. Т. А. Гофман). Особенности романтического мироощущения поэта. Основные литературные формы В. А. Жуковского: лирика (элегия, песня), эпос (баллада).

Жанр баллады в контексте славянского романтизма (В. А. Жуковский – «Людмила», «Светлана», «Кубок», «Лесной царь», «Ивиковы журавли»; М. Ю. Лермонтов – «Воздушный корабль»; Ян Чечет – «Наваградскі замак», «Свіцязь»; Ян Барщевский – «Дзве бярозы», «Дзявочая крыніца», «Зарослае возера», «Русалка-спакусніца»; А. Мицкевич – «Свіцязянка», «Рыбка», «Люблю я», «Лілеі».

Баллада как жанр. Этическая основа баллад В. А. Жуковского, Яна Барщевского, А. Мицкевича: поведение человека в сложном, запутанном мире, его выбор между добром и злом.

Интерпретация романтических героинь В. А. Жуковского в русской живописи XIX в. (К. Брюллов и др.).

3. «Я не поэт, а гражданин»: жизненный и творческий путь К. Ф. Рылеева (1 час).

К. Ф. Рылеев – поэт, крупнейший представитель гражданского романтизма, вождь Северного общества декабристов. Портрет Рылеева кисти О. Кипренского. Итоги восстания декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.

Историческая дума как жанр романтической литературы. Галерея образов видных русских деятелей, национальных героев X–XVIII вв. в исторических думах К. Ф. Рылеева. Образ Ивана Сусанина в думе К. Ф. Рылеева и в опере М. И. Глинки «Жизнь за царя». Иллюстрации Б. Дехтерева к думе К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин».

Изображение петровской эпохи в романтической поэме «Войнаровский». Идеальный смысл и художественное своеобразие. Трагедия главного героя.

Типология романтического героя в поэмах К. Ф. Рылеева, Дж. Байрона, А. С. Пушкина. Историзм, патриотизм в стихотворении К. Ф. Рылеева «Я ль буду в роковое время...» Идеал человека-гражданина в стихотворениях Г. Р. Державина «Вельможа», К. Ф. Рылеева «Я ль буду в роковое время...», А. С. Пушкина «К Чаадаеву».

4. «Он у нас оригинал – ибо мыслит...»: философская лирика Е. А. Баратынского (1 час).

«Я мыслю, чувствую: для духа нет оков...» – поэтическое кредо поэта. Е. А. Баратынский – представитель философского романтизма в русской литературе первой половины XIX в. Портрет Е. А. Баратынского кисти Филиппа Берже.

Периоды творческой эволюции: первый этап – 1810–1820 гг. (любовные и философские элегии «Разлука», «Размолвка», «Признание» и др.); второй этап – 1825–

1830 гг. (лиро-эпические поэмы «Эда», «Бал», «Цыганка» и др.); третий этап – 1830–1844 гг. (сборник «Сумерки»).

Жанр элегии в творчестве Е. А. Баратынского. Трактовка образа поэта и поэтического творчества в стихотворениях «Не подражай: своеобразен гений...», «Мой дар убог, и голос мой не громок...», «Подражателям», «Муза», «Последний поэт». Стилистические особенности лирики Е. А. Баратынского: философичность, элегичность, внутренняя конфликтность, лаконизм мысли и афористичность речи, мелодический принцип организации стихотворной речи. Философские традиции поэта в лирике Ф. И. Тютчева, А. А. Блока и др. Лирика Е. А. Баратынского в музыкальном искусстве.

5. *«Цуды трэба разумець сэрцам...»: романтизм в белорусской литературе (1 час).*

Романтизм в белорусской литературе XIX в.: борьба за национальную независимость и духовную самостоятельность народа.

Три этапа в становлении белорусского романтизма XIX в.: 1) 20–40-е гг. XIX в. (Я. Барщевский, А. Мицкевич, Я. Чечет, П. Багрим); 2) 50–60-е гг. XIX в. (К. Калиновский, В. Дунин-Марцинкевич, В. Сырокомля); 3) 80–90-е гг. XIX в. (Ф. Богусевич, Я. Лучина).

Янка Купала – яркий представитель романтизма начала XX в. Романтические литературные взаимосвязи А. С. Пушкина и Янки Купалы, Н. В. Гоголя и Яна Барщевского и др.

IV. Золотой век русской культуры (5 часов)

1. *«Не может быть великим то, что неправдиво...»: реалистические тенденции в литературе, живописи, музыке, театре первой половины XIX в. (1 час).*

Общее понятие о реализме как художественном направлении европейской и русской литературы. Основные этапы развития реализма. Романтические элементы в творчестве писателей-реалистов первой половины XIX в.: система авторских оценок в художественном произведении, авторский идеал. Изображение «типических характеров в «типических обстоятельствах» – формула реализма. Психологизм в литературе. Жанровое разнообразие реалистической литературы первой половины XIX в.

Архитектурные памятники первой половины XIX в. (О. А. Бове, А. А. Монферран, Б. И. Орловский, А. Н. Воронихин и др.). Классицистические элементы в архитектуре как начало формирования эстетики реализма.

Становление русского театра первой половины XIX в. (Александринский театр, Мариинский театр, Большой театр, Малый театр). Расцвет русской живописи первой половины XIX в. (К. П. Брюллов, А. А. Иванов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, П. А. Федотов). Новые тенденции в жанровой и портретной живописи.

Музыкальная культура первой половины XIX в. Поиск новых жанров, тем и образов (А. Н. Верстовский, М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев).

2. «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок»: неизвестные страницы биографии (1 час).

А. С. Грибоедов – человек исключительных способностей – поэт, критик, переводчик, музыкант, историк, дипломат, политик. Портрет писателя в живописи, рисунке (В. Машков, П. Борель, П. Каратыгин, И. Робильяр, Н. Уткин) и воспоминаниях современников (А. С. Пушкин, П. А. Бестужев, С. Н. Бегичев, А. А. Жандр и др.).

История создания романа Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Социальная картина декабристского движения в России. Психологическая оценка истории поколения «двадцатых» и «тридцатых» годов XIX в. Документальная достоверность и вымысел в романе. Образ Грибоедова-литератора и Грибоедова-дипломата. Отношение с близкими и друзьями (Бегичев, Паскевич, Ермолов, Булгарин, Нина Чавчавадзе, Сашка Грибов и др.), борьба с противниками (Макдональд, Макниль, Самсон-хан и др.). Тема чести и предательства в романе. Лирический мотив «Слова о полку Игореве» в романе.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской...». Комедия «Горе от ума» и её автор в сознании читателей XIX и XXI вв.

3. «Будущее оценит достойно его комедию»: русские критики о пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1 час).

«Горе от ума» – «реальный факт духовной жизни общества, явление, развивающееся во времени»: полемика между представителями разных направлений русской критики (А. С. Суворин, А. Н. Веселовский, О. Сомов; В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, И. А. Гончаров и др.).

Русские критики о художественных достоинствах комедии: жанр, композиция, образная система (Чацкий, Молчалин, Софья). Новаторский характер произведения, борьба за создание новой реалистической комедии.

«Я – Чацкий»: жизнь героев «Горе от ума» пятьдесят лет спустя (продолжение комедийной интриги в сознании читателей и писателей).

4. «Жемчужина русской драматургии»: сценическая история комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1 час).

Первая постановка комедии А. С. Грибоедова на сцене. Сценическая интерпретация роли Чацкого (И. В. Самарин, С. В. Шумский, А. Ю. Южин, В. И. Качалов, Ю. М. Юрьев, М. И. Царёв) и роли Фамусова (М. С. Щепкин, А. П. Ленский, К. С. Станиславский, М. М. Тарханов, П. М. Садовский).

«У театральной афиши». Список действующих лиц комедии. Амплуа комедийных героев. Особенности комедийной интриги. Роль второстепенных персонажей в комедии.

«Я сам обманываться рад»: «трагические» ошибки Чацкого комического свойства. Ремарка как необходимый элемент комедийного сюжета. «Диалоги глухих» в пьесе. «Горе от ума» на подмостках современных театров.

5. «Картина нравов и галерея живых типов...»: «Горе от ума» А. С. Грибоедова в иллюстрациях (1 час).

Формирование реалистической школы живописи в начале XX в. Борьба с формалистическими подходами в искусстве (творчество как эксперимент, интуиция, вдохновение). Отстаивание традиций академической школы: «вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов».

Д. Н. Кардовский – продолжатель реалистической школы рисунка И. Е. Репина.

Жизненный и творческий путь Д. Н. Кардовского. Педагогическая деятельность в Академии художеств. Разработка «геометрального метода» преподавания. «Обруб» – основной методический принцип педагогической системы Д. Н. Кардовского (упрощение сложной формы предметов до простейшей геометрической формы).

Д. Н. Кардовский – иллюстратор комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» – «рисовальщик с реалистической манерой, максимально полно реализовавший идею автора литературного произведения». Дальнейшее развитие жанра книжной графики в русском реалистическом искусстве XX в.

V. «Петр Великий бросил вызов России, а она ответила ему Пушкиным» (5 часов)

1. «...И присмирел мой род суровый / И я родился мещанин...»: родословная А. С. Пушкина (1 час).

Род Пушкиных у истоков Русского государства: Ржевские на Киевской Руси (вторая ветвь), Ганнибалы в петровскую эпоху (третья ветвь). «Имя предков моих встречается поминутно в русской истории...»: «Арап Петра Великого», поэма «Езерский», «Моя родословная». Ганнибал – родоначальник великого гнезда.

«Начало всех начал» – отчий дом. Основа семейного воспитания – разносторонние интересы детей (литература, театр, музыка). А. С. Пушкин в кругу братьев и сестёр. Потомки великого поэта.

2. «Люблю тебя, Петра творенье...»: тема Петра I в творчестве А. С. Пушкина (1 час).

Тема Петра I – одна из центральных в творчестве А. С. Пушкина («Стансы», «Полтава», «Арап Петра Великого», «История Петра», «Медный всадник»).

«Медный всадник» – дань бытоописательной прозаической традиции 1830-х г. и стихотворным «восточным повестям» Байрона. История создания. Авторское определение жанра «Медного всадника» (стихотворная повесть). Определение жанра в современном литературоведении. Столкновение «бесфамильного» героя-дворянина Евгения с «безымянным» всадником (символическим воплощением памятника Петру I) – основа конфликта поэмы. Соотношение эпического и лирического начал. Функциональная роль «Вступления» к поэме. Образ Медного Всадника и Евгения. Ложная развязка поэмы.

Интерпретация образа Петра I в иллюстрациях А. Н. Бенуа («Пётр на берегу Невы», «Евгений убегает от наводнения»). История создания памятника Петру Великому (архитектор Ю. М. Фельтен, скульптор Э. М. Фальконе при участии М. А. Колю, Ф. П. Гордеева).

3. «Самостоянье человека – залог величия его...»: «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1 час).

«Опыт драматических изучений» А. С. Пушкина – «художественно-изыскательная установка» автора на исследование исторического века и внутренних мотивов действующих лиц. Определение жанра. «Непрерывный накал страстей» – основа сюжетно-композиционного построения «Маленьких трагедий». Жизнь и смерть – два полюса, определяющие внутренний мир героев. Художественные достоинства «драматических опытов» А. С. Пушкина: «...удивительная стройность композиции, ювелирная тонкость психологического рисунка, смены и чередования чувств...».

«Страсти порождают идеи, которые необходимо осуществить»: герои трагедии как носители определённых пороков («импровизатор любовной песни» Дон-Гуан («Каменный гость»), «гениальный» злодей Сальери («Моцарт и Сальери»), «средневековый Плюшкин в доспехах» («Скупой рыцарь»), «демонический трубадур, поющий гимн безумию» («Пир во время чумы»)).

Киноэкранизация М. Швейцера «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина.

4. «“Онегина” воздушная громада как облако стояло надо мной»: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина в искусстве (1 час).

Интерес А. С. Пушкина «к чудесам немых искусств» (изобразительное искусство, скульптура, музыка). Портретная галерея живописцев в романе «Евгений Онегин»: Франческо Альбани («Хотелось в роде мне Альбани / Бал петербургский описать» – 5 глава), Рафаэль Санти («...ангел Рафаэля так созерцает божество...», «Мадонна», черновики к 3 главе «Евгения Онегина»), Антонис Ван Дейк («В чертах у Ольги жизни нет / Точь в точь в Вандиковой Мадонне» – 3 глава).

Сотрудничество автора с художниками-иллюстраторами (А. В. Нотбек, Е. И. Гейтман). Ответные эпиграммы А. С. Пушкина на их мастерство владеть «искусным и быстрым карандашом». Первое отдельное издание иллюстраций П. П. Соколова к роману «Евгений Онегин» в начале 90-х гг. XIX в.

Иллюстрации Н. В. Кузьмина – высшее достижение книжной графики 30-х гг. XX в. Возрастание интереса к графической трактовке художественных образов «Евгения Онегина» в середине XX в. (иллюстрации К. И. Рудакова, Ф. Д. Константинова, М. В. Добужинского).

Музыкальные пристрастия А. С. Пушкина и их отображение на страницах романа «Евгений Онегин». Её «душой исполненный полёт»: образ романтической балерины Е. И. Истоминой (1-я глава).

«Я ищу интимной, но сильной драмы, ... могущей задеть за живое...»: П. И. Чайковский – автор оперы на пушкинский сюжет.

5. «Люблю я Пушкина за его красивый, чарующий стих...»: А. С. Пушкин и белорусская литература (1 час).

Традиции А. С. Пушкина-романтика в творчестве Янки Купалы.

Образ поэта-пророка, поэта-художника в стихотворениях А. С. Пушкина и Янки Купалы («Пророк», «Арион», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Эхо»; «І вецер, і сокал, і я», «К зорам», «Мая думка», «Песня званара», «Я не для вас», «Прарок»). Сравнительный анализ одноимённых стихотворений Пушкина и Купалы «Пророк».

«Психология женской души» в контексте романтического искусства. «Вечно женское начало» в литературе романтизма. Образы Марии и Заремы, Бондаровны и их художественное воплощение в поэмах А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и Янки Купалы «Бондаровна».

«И всюду страсти роковые / И от судеб защиты нет...»: поэма А. С. Пушкина «Цыганы» и поэма Янки Купалы «Могила льва»: общие и отличительные особенности. Романтические тенденции творчества А. С. Пушкина в произведениях Якуба Коласа и М. Богдановича.

Поэмы «Цыганы» и «Могила льва» в смежных видах искусства.

VI. «Пускай историю страстей и дел моих хранят далёкие потомки»: творческие и духовные искания М. Ю. Лермонтова (5 часов)

1. «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть. / Как я любил, за что страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть»: христианские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова (1 час).

М. Ю. Лермонтов в жанре живописного портрета (автопортрет, К. А. Горбунов, Ф. О. Будкин) и воспоминаниях современников (И. С. Тургенев, А. О. Смирнова (Россет), В. Г. Белинский, Н. П. Раевский, Э. А. Шан-Гирей и др.).

«Сила благодатная...» в лирике М. Ю. Лермонтова. Триада: Бог (ангел) – демон – человек – основные образы поэтического мышления М. Ю. Лермонтова. Христианские мотивы в стихотворениях «Ангел», «Ветка Палестины», «Когда волнуется желтеющая нива», «Родина», «Выхожу один я на дорогу...»

Молитва как речевой жанр. Воплощение жанра канонической молитвы в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. Эволюция жанра («Молитва», 1829 г.; «Молитва», 1837 г.; «Молитва», 1839 г.).

М. Ю. Лермонтов и Библия: использование собственных имён, христианских образов, поучительных сюжетов, цитат и мотивов.

«Чудная молитва»: история создания романсов на стихи М. Ю. Лермонтова (Ф. Толстой, А. С. Даргомыжский, А. Г. Рубинштейн, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.).

«Ветвь Ерусалима»: христианская мифология в стихотворении «Ветка Палестины». Образ пальмовой ветви как символ веры, святости, покоя, гармонии.

2. «Синие горы Кавказа»: пейзажные зарисовки в поэзии и рисунках М. Ю. Лермонтова (1 час.)

«Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю снова стих небрежный...». Кавказ в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова: поездки на Кавказ и любовь поэта к кавказской природе; первая и вторая ссылки М. Ю. Лермонтова, дуэль и смерть.

Пейзажные зарисовки Кавказа в художественном слове и живописи М. Ю. Лермонтова. Кавказ как символ свободы, мужества, красоты в стихотворениях «Кавказ», «Дары Терека», «Памяти А. И. Одоевского», «Синие горы Кавказа, приветствую вас» и др.

Романтические картины кавказской природы в поэмах «Демон», «Мцыри», «Беглец» и др. Художественные функции пейзажа. Живописные акварели М. Ю. Лермонтова: «Военно-грузинская дорога близ Мцхета», «Вид Пятигорска», «Крестовый перевал», «Воспоминание о Кавказе», «Кавказский вид. Эльбрус» и др.

3. «Над бездной адскою блуждая...»: Демон М. Ю. Лермонтова, М. А. Врубеля, А. Г. Рубинштейна (1 час).

Поэма «Демон» как образец активного романтизма: фантастический сюжет, небесно-астральный романтический конфликт, раскрытие идеи в иносказании и намёках, наделённый нечеловеческими страстями герой, противоречивость духовного развития персонажей, антиномия сущего и желаемого, реальной действительности и человеческих идеалов. Антитеза – одно из доминирующих средств художественного воспроизведения противоречивости «единого мира» (реальной жизни) в романтизме Лермонтова.

Образ Демона на полотнах М. А. Врубеля. Музыкальная интерпретация в опере А. Г. Рубинштейна «Демон».

4. «Как часто пёстрою толпою окружён...»: «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1 час).

«Маскарад» – вершина драматургии М. Ю. Лермонтова. Связь драмы «Маскарад» с традициями русской («Горе от ума» А. С. Грибоедова) и европейской литературы («Отелло» У. Шекспира, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера). Символический смысл названия драмы. Нравственно-философская проблематика пьесы; идея противостояния и взаимопроникновения добра и зла; конфликт героя и «света». Два «открытых» героя драмы – Евгений Арбенин и Нина. Любовная интрига как основа развития сюжета.

Взаимоотношение героя с окружающей средой, болезненный индивидуализм Арбенина и Печорина. Сочетание романтизма и реализма в изображении высшего петербургского общества. Образ «маскарада» в стихотворениях «Смерть поэта», «Дума», «Как часто пёстрою толпою окружён» и др. Драма «Маскарад» в истории русской драматургии и театра.

5. «Я знал одной лишь думы власть, / Одну, но пламенную страсть...»: романтический герой в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и Янки Купалы «Бондаровна» (1 час).

Способы и приёмы создания романтического героя в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и Янки Купалы «Бондаровна». Романтические герои в поэмах Лермонтова и Купалы: смелость характера, готовность к самопожертвованию во имя идеала, «вера гордая в людей», активность, самостоятельность в решении своей судьбы, стремление к слиянию с миром людей, природы, с теми, кого они считают родными себе по духу; богатство и утонченность душевных переживаний.

VII. «Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного писателя России» (5 часов)

1. «Пророк православной культуры...»: христианские искания и духовные основы творчества Н. В. Гоголя (1 час).

Портреты Н. В. Гоголя кисти А. Иванова, А. Венецианова, Ф. Моллера и др.

Н. В. Гоголь – продолжатель святоотеческой традиции в русской литературе, религиозный мыслитель и публицист. Религиозное воспитание Н. В. Гоголя в семье, духовное образование предков Гоголя, семейные традиции благочестия.

«Первый больной нашей литературы, первый её мученик...»: «имя Гоголя» в трудах представителей религиозно-философского Ренессанса конца XIX – середины XX в. (Н. Бердяев, В. Зеньковский, К. Мочульский, И. Ильин). Н. В. Гоголь и отцы русской православной церкви: отец Иоанн (Никольский), старец Макарий, игумен Антоний, отец Матфей и др.

Последние годы жизни Н. В. Гоголя: духовные искания и творческие терзания. «Выбранные места из переписки с друзьями» – книга о духовном спасении России и путях мирного переустройства общества. Н. В. Гоголь – автор молитв к Пресвятой Богородице («К тебе, о Матерь Пресвятая!»).

Христианские мотивы в живописи («Явление Христа народу» А. Иванова, «Святая Русь» М. Нестерова).

2. Галерея «Мёртвых душ» в иллюстрациях к поэме Н. В. Гоголя (2 часа).

«Дело, взятое из души...»: «Мёртвые души» Н. В. Гоголя в контексте творчества писателя. Образы помещиков и Чичикова в рисунках художников Т. М. Боклевского, М. М. Далькевича и гравюрах А. А. Агина. Символический смысл заглавия поэмы.

Художественные приёмы создания образов поэмы и их композиционное решение в поэме. Приём зоологизации в создании галереи образов помещиков. «Меткое русское слово...»: русские пословицы и поговорки в раскрытии характеров героев, их универсальность.

От «Божественной комедии» Данте к «Мёртвым душам» Н. В. Гоголя (традиции и новаторство). Роль поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» в становлении реализма в русской культуре.

«Мёртвые души» Н. В. Гоголя в современном кинематографе (киноэкранизация М. Швейцера).

3. «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя...»: тема «маленького человека» в повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1 час).

Н. В. Гоголь в Петербурге. История создания повести «Шинель». Проблематика, особенности стиля. Символический смысл заглавия повести. Интерпретация темы «маленького человека». Типичность образа Акакия Акакиевича Башмачкина.

Гоголевские традиции в творчестве русских писателей второй половины XIX в. (Ф. М. Достоевский и др.).

4. «Слава і дзів падання былога...»: романтический мир Н. В. Гоголя и Яна Барщевского (1 час).

Н. В. Гоголь и Ян Барщевский – яркие представители славянского романтизма. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» и сборник рассказов «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» – глубоко народные произведения, отражающие национальный менталитет украинского и белорусского народов.

Элементы романтизма в книгах Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и Яна Барщевского «Шляхтич Завальня...»: ярко выраженное романтическое начало, сказавшееся в поэтическом воспроизведении мира народного, крестьянского; наличие двоемирия: сочетание реального мира с чудесным и фантастическим; связь с устным народным творчеством; циклическая организация художественного материала; присутствие образов рассказчиков, объединяющих отдельные повести (рассказы) в единое художественное целое; романтичность, конфликтов, героев, пейзажей; богатство экспрессивных художественных средств; символичность образов (Белой Сороки, Плачки и др.); идеализация народной жизни Украины и Беларуси.

Произведения Н. В. Гоголя и Я. Барщевского в современном кинематографе.

Рекомендуемая литература

1. Афанасьев, В. В. Рылеев: Жизнеописание / В. В. Афанасьев. – М., 1982.
2. Белинский, В. Г. О Гоголе / В. Г. Белинский. – М., 1949.
3. Берковский, Н. Я. О мировом значении русской литературы / Н. Я. Берковский. – Л., 1975.
4. Бялый, А. Мастерство Гоголя / А. Бялый. – М., 1996.
5. Ванслов, В. Эстетика Романтизма / В. Ванслов. – М., 1966.
6. Висковатов, П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество / П. А. Висковатов. – М., 2004.
7. Волков, И. Ф. Творческие методы и романтические системы / И. Ф. Волков. – М., 1989.
8. Грибоедов в русской критике. – М., 1996.
9. Гуковский, Г. А. Реализм Гоголя / Г. А. Гуковский. – М., 1959.
10. Гуковский, Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля / Г. А. Гуковский. – М., 1957.
11. Гуляев, Н. А. Русский романтизм / Н. А. Гуляев. – М., 1980.
12. Гуревич, А. М. Романтизм в русской литературе / А. М. Гуревич. – М., 1980.

13. Ивашин, В. В. Изучение русской литературы во взаимосвязи с белорусской / В. В. Ивашин [и др.]. – Минск, 1988.
14. Кременцов, Л. П. Русская литература XIX века. 1801–1850 : учеб. пособие / Л. П. Кременцов. – М., 2006.
15. Коровин, В. И. А. С. Пушкин в жизни и творчестве: учеб. пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей / В. И. Коровин. – М., 2001.
16. Куприянова, Е. Н. Национальное своеобразие русской литературы / Е. Н. Куприянова, Г. П. Макагоненко. – Л., 1976.
17. Лермонтов, Ю. М. Маскарад: Текст, комментарии, исследования, материалы для самостоятельной работы моделирования уроков: науч.-метод. пособие для вуза и школы / под ред. Н. Н. Старыгиной, И. П. Карпова. – М., 2001.
18. Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981.
19. Лотман, Ю. В. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь / Ю. В. Лотман. – М., 1988.
20. Маймин, Е. А. О русском романтизме / Е. А. Маймин. – М., 1975.
21. Манн, Ю. В. Динамика русского романтизма / Ю. В. Манн. – М., 1995.
22. Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя / Ю. В. Манн. – М., 1978.
23. Манн, Ю. В. Гоголь в школе / Ю. В. Манн, Е. Н. Смородницкая. – М., 2007.
24. Нестеренко, А. А. Русская литература в контексте мировой / А. А. Нестеренко [и др.]. – Минск, 1998.
25. Пиксанов, Н. К. Творческая история «Горе от ума» / Н. К. Пиксанов. – М., 1971.
26. Пушкинская энциклопедия. – М., 1999.
27. Развитие реализма в русской литературе: в 3 т. – М., 1972–1974.
28. Степанов, Н. Л. Гоголь. Творческий путь / Н. Л. Степанов. – М., 1959.
29. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы / Л. И. Тимофеев. – М., 1976.
30. Фридман, Н. В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина / Н. В. Фридман. – М., 1980.
31. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 2000.
32. Ходанен, Л. А. Поэмы Лермонтова: Поэтика и фольклорно-мифологические традиции / Л. А. Ходанен. – Кемерово, 1990.