

Теоретическое занятие по дисциплине «Литература»

Тема занятия № 1 : «Становление и развитие реализма в русской литературе 30-50 годов XIX века».

Цель занятия: Дать общее представление о русской литературе 19 века, ее основных черта знакомство с ролью А.Н.Островского в развитии русского театра; расширение знания о драматургии А.Н.Островского, обобщение сведения о творческих людях (писателях, актерах, режиссерах).

1. Запишите в тетради дату и тему занятия.
2. Изучите материал занятия (пройдите по ссылке) <https://www.youtube.com/watch?v=FCfNTrgc4OM>

3. Составьте конспект лекции

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

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

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

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

Одним из первых европейских писателей-реалистов был Оноре де Бальзак (1799 —1850). В повестях и романах, объединенных названием «Человеческая комедия»¹, запечатлена масштабная картина жизни и нравов современной ему Франции. Бальзак называл себя «секретарем французского общества», выводя на страницах произведений разнообразные сферы жизни, типажи и характеры из различных социальных слоев. Одна из центральных тем его творчества — власть денег над обществом и человеком, их губительное воздействие на души, что приводит к распаду личности, к разрыву человеческих связей и отношений. Герой романа «Гобсек» — ростовщик, которого автор называет то «человеком-автоматом», то «человеком-векселем», абсолютно равнодушен ко всему, что находится вне его стяжательских интересов. Деньги дают ему неограниченную власть над теми, кто имел несчастье попасть в долговые сети. «Я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти», — говорит он. Его жизненное кредо: «Лучше самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили», он не знает ни любви, ни милосердия. Достоверность и кинематографическая точность деталей, тонкий психологизм в изображении характеров — черты, которые отличают произведения Бальзака.

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина — первый русский реалистический роман, в котором передано естественное течение жизни, герои которого одновременно типичны и глубоко индивидуальны, и тем трагичнее выглядит неразрешимость конфликта произведения.

Реалистическое видение мира и человека находит отражение и в зрелой лирике поэта. В комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», в произведениях Н.В. Гоголя по-разному, но явственно проступают черты реализма.

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

Характеризуя культуру рубежа XVIII — XIX веков и ее влияние на общество, Ю. М. Лотман писал: Есть эпохи, как правило, они связаны с «молодостью» тех или иных культур, — когда искусство не противостоит жизни, а как бы становится ее частью. <...> XVIII — начало XIX века — эпоха, пронизанная молодостью. Ей присущи и молодая непосредственность, и молодая прямолинейность, и молодая энергия. В подобные эпохи искусство и жизнь сливаются воедино, не разрушая непосредственности чувств и искренности мыслей. Только представляя себе человека той поры, мы можем понять это искусство, и, одновременно, только в зеркалах искусства мы находим подлинное лицо человека той поры.

Первая половина XIX века стала для русской литературы временем блестящих побед и великих открытий. В творчестве писателей и поэтов этой

эпохи искусство слова не только достигло высочайших вершин, но и явилось неотъемлемой частью общественной жизни, национального самосознания.

Русское искусство.

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

Первым русским художником-романтиком можно назвать Ореста Адамовича Кипренского. Его портреты, запечатлевшие героев войны 1812 года, декабристов, писателей и просто современников, — своеобразная история эпохи в лицах. А. С. Пушкин и В.А. Жуковский в памяти многих остаются именно такими, какими их изобразил Кипренский.

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

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

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

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

В эпоху романтизма происходит становление русской национальной музыки. Композиторы Михаил Иванович Глинка, Александр Александрович Алябьев, Алексей Николаевич Верстовский, Александр Егорович Варламов, создавая свои произведения, соединяли в них достижения мировой музыкальной культуры с художественным переосмыслением народных традиций.

Особое развитие получил жанр романса: романсы Глинки, Варламова, Алябьева на стихи русских поэтов представляют собой совершенное слияние музыки и текста, их отличают живописность музыкальных образов, эмоциональная приподнятость, страстность и тонкий лиризм. Баллады, оперы, симфонии, музыкальные миниатюры русских композиторов также вошли в сокровищницу мирового музыкального искусства.

Александр Николаевич Островский — основатель русского национального театра. Гончаров в одном из писем пишет: «У нас есть свой русский драматический театр. Он по справедливости должен называться “Театр Островского”».

Великий русский драматург родился 12 апреля 1823 года в Москве в семье судейского чиновника. Получив хорошее домашнее образование, в 1835 году начинает учёбу в Московскую губернскую гимназию. Молодой человек проводит много времени, читая книги Пушкина, Гоголя, Грибоедова. Будущий писатель увлекается игрой на фортепиано. По окончании Московской гимназии в 1840 году он поступает на юридический факультет Московского университета. Однако оставляет занятия, так как решает всерьёз посвятить себя литературе. Он работает в Московском коммерческом суде и начинает свои первые писательские опыты.

С 1847 года Островский создаёт драматургические произведения, приступает к пьесе «Банкрот» или «Свои люди — сочтёмся». Она выходит в журнале «Москвитянин» 16 марта 1850 года и сразу становится популярной. Но эту комедию запрещают печатать, признав, что она «обидна для русского купечества». Автор очень переживает по этому поводу.

Творчество Александра Николаевича признают народным. Литературный критик того времени Добролюбов пишет: «Островский обладает глубоким пониманием русской жизни. Пьесы Островского — это нечто новое, чему дали бы название “пьес жизни”».

О полном понимании изображения современного общества говорит Белинский: «Драматическая русская литература представляла собой странное зрелище. У нас есть комедии Фонвизина, “Горе от ума” Грибоедова, “Ревизор” и “Женитьба” Гоголя — и, кроме них, нет ничего хоть сколько-нибудь замечательного. Островский пытается найти в русской жизни что-то яркое, активное, живое. И он обращается к российской истории».

В 1856–1857 годах писатель привлечён к работе в «Морском сборнике», который издаётся по инициативе великого князя Константина Николаевича. В этом журнале планируют разместить пособия по географии, истории нашей страны, в частности — от Волги до Нижнего Новгорода. Собранные материалы автор включает в содержание пьес: о жизни приволжских городков рассказывает в «Грозе». Она публикуется в 1859 году.

В дальнейшие годы выходят произведения: «На бойком месте», «Женитьба Бальзаминова», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай», «Тяжёлые дни», «Шутники».

Обращаясь к истории, Островский создаёт такие пьесы, как «Воевода (Сон на Волге)», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино».

В конце 1860-х годов Александр Николаевич в своих работах раскрывает распад купеческой и мещанской среды. Писатель испытывает творческий подъем. Он отходит от исторических и фольклорных мотивов и снова возвращается к актуальным и острым современным настроениям. Так, один из главных героев пьесы «Горячее сердце» — богатый купец с говорящей фамилией Курослепов — новый образ самодура, потерявшего всякую связь с реальностью и утратившего человеческий облик.

Обладая хорошими знаниями русского фольклора, в 1873 году, писатель создаёт пьесу «Снегурочка». А в 1881 году Римский-Корсаков сочиняет для неё великолепную музыку: так сюжеты народных сказок и легенд оформляются в знаменитую оперу.

Драматург ведёт борьбу за создание реалистического театра нового типа. Он организует союзы творческих людей: «Артистический кружок», «Общество русских драматических писателей». Островский пишет: «Покажите, что есть хорошего, доброго в русском человеке и что в нём есть дикого, грубого, с чем он должен бороться».

В 1868 году он издаёт новые пьесы, которые имеют большой успех. Также его приглашают работать в «Отечественные записки», писатель сотрудничает с журналом «Современник», занимается исследованием истории русского театра. Автор придерживается традиций драматургии: у Гоголя заимствует коллизии — столкновения противоположных интересов и стремлений у действующих лиц.

С Малым театром, который современники называют «вторым московским университетом», связана большая часть жизни Александра Николаевича. Будучи и режиссёром, и постановщиком своих пьес, он проводит репетиции с актёрами и распределяет роли. По его мнению, театру «требуется сильный драматизм, крупный комизм, вызывающий громкий смех, горячие чувства, живые и сильные характеры». Островский пробует работать с разными жанрами, но основными всё же считает социальную комедию и драму. Он открывает дорогу многим актёрам — Александру Евстафьевичу Мартынову, Ольге Осиповне Садовской, Любове Павловне Косицкой.

«Только те произведения, — говорит драматург, — пережили века, которые были истинно народными у себя дома; такие произведения со временем делаются понятными и ценными и для других народов, а, наконец, и для всего света». В последний год жизни Островского под давлением общественности официально признаны его заслуги: он назначен заведующим репертуарной частью московских театров и руководителем театрального училища.

Его вклад в развитие отечественной литературы поистине велик и включает создание русского национального театра, школы актёрского мастерства. Писатель своим примером показывает, что талант и любовь к искусству возвышают людей.

4. Прочитать пьесу "Гроза" и письменно заполнить анкету (каждому раздаются вопросы анкеты).

Анкета

1. Какое впечатление произвело на вас произведение "Гроза"?
 2. Какие проблемы в нем ставит автор?
 3. По какой проблеме, с чтением и анализом какой главы ты хотел бы выступить на уроке?
 4. Что ты оцениваешь иначе, чем автор. Почему?
 5. Какие трудности встретились при чтении?
 6. Какие вопросы возникли в процессе чтения?
 7. Какие высказывания автора или его героев привлекли твое внимание? Обоснуй свой выбор высказывания.
5. Самостоятельная работа: Составить общую характеристику романа «Обломов».

Выполненную работу отправляете старосте. Староста формирует папку, подписывает тему, ставит дату и присылает в личное сообщение на мой эл. адрес: gulnaraazatovna@mail.ru в срок до 17.00 текущего дня.