

6.	Часть 6. ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.	34	20	14
6.1	Франция начала XX века: особенности историко-культурного развития	2	2	
6.2	Модернизм в литературе первой пол. XX в.	24	12	12
6.2.1	Формирование модернистской поэтики во французской литературе XX в.	4	2	2
6.2.2	А. Жид и эволюция романного повествования	4	2	2
6.2.3	М. Пруст и жанровая форма «субъективной эпопеи»	4	2	2
6.2.4	Л.-Ф. Селин и поэтика раннемодернистского романа	4	2	2
6.2.5	Становление французского литературного авангарда: Г. Аполлинер, Б. Сандрар и М. Жакоб	4	2	2
6.2.6	Авангардизм «межвоенного периода»: дадаизм и сюрреализм	4	2	2
6.3	Реализм в литературе первой половины XX в.	2	2	
6.4	Экзистенциализм во французской литературе	4	2	2
6.5	Французский театр 10-40-х гг. XX в.	2	2	

Франция начала XX века: особенности историко-культурного развития

Феномен Belle époque: мировоззрение и мироощущение предвоенного десятилетия. Первая мировая война и кризис гуманизма. Переосмысление опыта Первой мировой войны в литературе (А. Барбюс, Г. Аполлинер, Л.-Ф. Селин, А. де Монтерлан). Социальные катаклизмы в послевоенной Европе. Литература и революция. Триумф тоталитарных идеологий 1930-ых гг. Французская культура перед лицом фашистской угрозы. «Странная война» и катастрофа 1940 г. Коллаборационизм и Сопротивление.

Литература и философия. Интуитивизм **А. Бергсона** и литературный процесс первой половины XX в. Идеи **Ф. Ницше** и концепция личности в модернистском романе. Значение психоанализа **З. Фрейда** для литературного модернизма и реализма. Экзистенциализм и литература.

Формирование модернистской поэтики во французской литературе XX в.

Модернизм. Концепция мира и человека в ситуации после «смерти Бога». Многовариантность личности в модернистском искусстве. Субъективизация и объективизация реальности в модернизме. Модернизм и декаданс: мировоззренческая и генетическая связь при различии стратегий художественного познания мира.

Авангардизм. Авангардизм как радикальный инвариант модернизма. Авангардистская эстетика: разрыв с традицией. Modernité как эстетическая категория. Экспериментальный характер авангардистской поэтики. Разрушение пространственно-временных и причинно-следственных связей: симультанизм, монтаж. Проблема передачи движения и дивизионизм.

Авангардистская теория образа. Освоение авангардистами неевропейского культурного опыта (африканский, латиноамериканский). Языковые игры авангарда. Версификационная реформа: господство верлибра.

Реализм. Новая социокультурная ситуация и реалистические традиции. Гуманистический потенциал французского реализма XX века. Реализм и модернизм: полемика и взаимодействие. Реализм как интегрирующее начало в литературном процессе. Статус классики и ее интерпретация в модернистской и реалистической литературе.

От декаданса к модернизму. Кризис и угасание символистского движения. «Младшие символисты» (А. де Ренье, Р. де Гурмон, А. Самен, П. Луи, Г. Кан). Идеи «конца века» в условиях начала века. Декоративность позднего символизма. Роль стилизации в позднесимволистской поэтике.

Религиозное и общегуманистическое в символистской поэзии **Поля Клоделя (Paul Claudel, 1868–1955)**: сб. «Пять больших од» (*Cinq Grandes Odes, 1910*). Художественные особенности драматургии Клоделя: «Полуденный раздел» (*Partage de midi, 1906*).

Постсимволизм **Поля Валери (Paul Valéry, 1871 - 1945)**. Поэтика сборника «Чары» (*Charmes, 1922*): образный строй, возврат к классической версификации, интонационно-музыкальное своеобразие. Поэмы «Юная Парка» (*La Jeune Parque, 1917*) и «Морское кладбище» (*Le Cimetiere marin, 1920*) – вершина французской философской лирики XX века. Валери – эссеист. Теория «чистой поэзии» Валери. Философия искусства Валери и традиции французской философии (Декарт, Монтень).

Андре Жид (André Gide, 1869–1951) и эволюция романного повествования

Периодизация творчества А. Жида (**André Gide, 1869–1951**). Поэтика *sotie* и ее влияние на творчество Жида. Влияние идей Ф. М. Достоевского на концепцию «немотивированного действия» в творчестве А. Жида: роман «Подземелья Ватикана» (*Les Caves du Vatican, 1914*). Специфика сюжетно-фабульного построения «Подземелий Ватикана». Отражение этического релятивизма современного общества в романе «Фальшивомонетки» (*Les Faux-Monnayeurs, 1925*). Взаимодействие модернистской и реалистической поэтики в романе. Проблема «ускользающей идентичности» в «Фальшивомонетчиках». Трансформация повествовательных структур романа: включение множества сюжетных линий, синтез жанровых форм (семейный роман, роман воспитания, детектив), метароманные техники.

Марсель Пруст и жанровая форма «субъективной эпопеи»

Становление творческой индивидуальности М. Пруста (**Marcel Proust, 1871-1922**). Первые литературные опыты. Ироничное изображение реальности и нравов великосветских снобов в сб. новелл «Утехи и дни» (*Les Plaisirs et les Jours, 1896*). Конфликт объективной и субъективной манер повествования в романе «Жан Сантёй» (*Jean Santeuil, изд. 1952*). Жанровые и

эстетические поиски Пруста в романе-эссе «Против Сент-Бева» (*Contre Sainte-Beuve, 1909*). «В поисках утраченного времени» (*A la recherche du temps perdu, 1913-1927*): воссоздание мира сквозь призму личностного восприятия. Философско-эстетическая концепция М. Пруста в контексте идей А. Бергсона. Психологизм М. Пруста и наследие французского классического романа. Абсолютизация субъективных впечатлений и «инстинктивной памяти»: «углубление в индивидуальность». «Внутренний монолог» и «поток сознания» у М. Пруста. Система образов в эпопее. Композиционные и сюжетно-фабульные особенности эпопеи: ассоциативный принцип организации повествования. Трансформация жанровой формы «семейного романа» у Пруста. Импрессионистическая поэтика. Особенности синтаксиса.

Луи-Фердинан Селин и поэтика раннемодернистского романа

Творческий путь **Луи-Фердинана Селина (Louis-Ferdinand Céline, псевд. Destouches, 1894-1961)**. «Путешествие на край ночи» (*Voyage au bout de la nuit, 1932*) – приговор современному миру. Особенности сюжета и композиции. Бардамю и Робинзон: герой и его двойник. Функции двойника. Автобиографическое и фантастическое в романе. Концепция личности в «романе антивоспитания» «Смерть в кредит» (*Mort a credit, 1936*). Социальное и биологическое в нем: связь с реалистической и натуралистической поэтикой. Апология предательства в трилогии «Из замка в замок» (*D'un chateau l'autre, 1957*), «Север» (*Nord, 1960*), «Ригодон», (*Rigodon, 1969*). Поэтика позднего Селина. Роль Селина в реформе литературного языка.

Становление французского литературного авангарда: Г. Аполлинер, Б. Сандрап и М. Жакоб

«Человек-эпоха» **Гийом Аполлинер (Guillaume Apollinaire, псевд. Вильгельма Альберта Владимира Аполлинария Костровицкого, 1880-1918)** и развитие французского литературного авангарда. Эстетические поиски Аполлинера: «новое сознание» как мировоззренческая основа нереалистических течений в искусстве, поэтика *surprise*, отказ от мимезиса, концепция «сюрреализма» и «сверхнатурализма». От постсимволизма и неоромантизма к авангардистской поэтике. Сборник «Бестиарий, или Кортёж Орфея» (*Le Bestiaire ou le cortège d'Orphée, 1911*): обновление жанровой формы бестиария, игра читательскими ожиданиями, парадоксальность и афористичность стиля. Аполлинер и литературный кубизм. Группа Бато-Лавуар. Сб. «Алкоголи» (*Alcools, 1913*). Поэма «Зона» (*Zone, 1913*) и авангардистский лирический эпос: образная система, особенности композиции, языковые игры. Поэтика сб. «Каллиграммы» (*Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, 1918*), «Есть» (*Il y a, 1925*): коллажный образный строй, ready-made, визуально-графические эффекты,

новый тип верлибра. «Сюрреалистическая драма» «Сосцы Тиресия» (*Les Mamelles de Tirésias*, 1917).

Блэз Сандрап (Blaise Cendrars, псевд. Frédéric-Louis Sauser, 1887-1961). Становление авангардистского лирического эпоса в поэмах «Пасха в Нью-Йорке» (*Les Pâques à New York*, 1912), «Проза Транссибирского экспресса и маленькой Жанны Французской» (*La Prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France*, 1913): синтез эпического и лирического, кинематографический эффект, дивизионизм и симультанные техники, особая роль ритма. «Девятнадцать эластических стихотворений» (*Dix-neuf Poèmes élastiques*, 1919): влияние футуристической поэтики, «машинизация языка», эксперименты с ready-made.

Макс Жакоб (Max Jacob, 1876-1944) и игровое начало в предвоенном авангардизме. Сб. «Рожок с игральными костями» (*Le Cornet à dés*, 1917).

Авангардизм «межвоенного периода»: дадаизм и сюрреализм

Дадаизм – качественно новая фаза авангардистского движения: тотальное неприятие действительности и антиэстетика. Интернациональный характер дадаизма. Дадаистский нигилизм как реакция на первую мировую войну. «Манифест ДАДА 1918 года» (*Manifeste DADA 1918*) **Тристана Тзара (Tristan Tzara, псевд. Sami Rosenstock, 1896-1963)** и его поэтическое творчество. Коллаж и ready-made в дадаизме. Эксперименты по созданию искусственного языка. Приоритет «звучащей» речи: «фоноцентризм» в практике дадаистов.

Сюрреализм – попытка авангарда обрести позитивную эстетическую программу. **Андре Бретон (André Breton, 1896-1966)** и его «Манифест сюрреализма» (*Manifeste du surréalisme*, 1924). Сюрреализм и психоанализ: культ бессознательного. Экспериментальный роман «Надя» (*Nadja*, 1928-1963) А. Бретона. Радикальный разрыв с традицией: коллективный памфлет сюрреалистов «Труп» (*Un cadavre*, 1924). Основные принципы сюрреалистического эксперимента. Сюрреализм – революция в образном строе французской поэзии. «Автоматическое письмо»: теория и практика. «Магнитные поля» (*Les Champs magnétiques*, 1919-1920) А. Бретона и Ф. Супо. «Второй манифест сюрреализма» (*Second manifeste du surréalisme*, 1929) и «эпидемия отлучений». Кризис сюрреалистического движения. Значение сюрреализма для дальнейшего развития литературы. Традиции сюрреализма в поэзии и прозе. Сюрреализм и «магический реализм».

Поль Элюар (Paul Eluard 1895-1952): влияние сюрреалистической эстетики на формирование поэтического идиостиоля в сб. «Долг и тревога» (*Le Devoir et l'Inquietude*, 1917), «Град Скорби» (*Capitale de la Douleur*, 1926), «Сама жизнь» (*La Vie immédiate*, 1932), «Роза для всех» (*La Rose publique*, 1934). Гуманистический пафос и образный строй зрелой лирики: сб. «Непрерывная поэзия» (*Poesie ininterrompue*, 1946), «Феникс» (*Phenix*, 1951). Ритмико-синтаксические особенности поэзии Элюара.

Луи Арагон (Louis Aragon, псевд. Louis-Marie Andrieux, 1897-1982):

от сюрреализма к реализму. Сюрреалистическая поэтика ранних произведений Л. Арагона: «Волна грез» (*Une vague de reve*, 1924), «Либертинаж» (*Le Libertinage*, 1924) «Парижский крестьянин» (*Le Paysan de Paris*, 1926). Обращение к социальной проблематике в сб. «Красный фронт» (*Front Rouge*, 1931). Разрыв с сюрреализмом. Прозаический цикл «Реальный мир»: романы «Базельские колокола» (*Les Cloches de Bâle*, 1934), «Богатые кварталы» (*Les Beaux Quartiers*, 1936), «Путешественники на империале» (*Les Voyageurs de l'Impériale*, 1941), пути обогащения реалистической поэтики. Арагон и поэзия Сопротивления. Возврат к национальной традиции в зрелом творчестве: «Нож в сердце» (*Le Creve-coeur*, 1941), «Глаза Эльзы» (*Les Yeux d'Elsa*, 1942), «Французская заря» (*La Diane française*, 1944), «Глаза и память» (*Les Yeux et la memoire*, 1954).

Сен-Жон Перс (Saint-John Perse, псевд. Alexis Saint-Légér Léger, 1887-1975). Своеобразие поэтической манеры Сен-Жон Перса в контексте постсимволизма и сюрреализма. Утверждение «человеческого и надчеловеческого» в зрелом творчестве: «Изгнание» (*Exil*, 1942), «Анабазис» (*Anabase*, 1924), «Ливни» (*Pluies*). Особенности поэтики, образного и ритмико-интонационного строя.

Реализм в литературе первой половины XX в.

Ромен Роллан (Romain Rolland, 1866-1944) и реалистический роман первой половины XX века. Концепция «романа-реки» (*roman-fleuve*), ее социальное, нравственное и эстетическое наполнение. Жанрово-стилистическая эволюция эпопеи в творчестве Роллана: от «Жан-Кристофа» (*Jean-Christophe*, 1904-1912) до «Очарованной души» (*L'Ame enchantée*, 1925-1933): традиции и новаторство. Система образов в «Очарованной душе»: отказ от исключительных героев, становление личности в условиях «гибнущего мира», проблема выбора: от индивидуального к социальному. Антивоенный пафос сб. «Над схваткой» (*Au-dessus de la mêlée*, 1915).

Анри Барбюс (Henri Barbusse, 1873-1935) и развитие французского реализма в первой половине века. Художественное осмысление Первой мировой войны в романе «Огонь» (*Le Feu*, 1916): его общегуманистический и революционный пафос. Жанрово-композиционные особенности романа. Реалистические, натуралистические и символистские тенденции в поэтике Барбюса. Роман «Ясность» (*Clarte*, 1919) и его публицистическое начало. Барбюс и социалистический реализм.

Франсуа Мориак (François Mauriac, 1885-1970). Категории индивидуального, психологического и социального в эстетике Ф. Мориака. Католицизм и антибуржуазность Разрыв между верой и человеческой природой. Социально-психологические романы «Тереза Дескейру» (*Therese Desqueyroux*, 1927) и «Клубок змей» (*Le Noeud de vipères*, 1932): исследование «алогичности» внутреннего мира человека. Взаимодействие реалистической и модернистской поэтики в творчестве Ф. Мориака: соотношении авторских интенций и внутренних монологов героев, совмещение разновременных пластов, ритмическая организация повествования.

Роже Мартен дю Гар (Roger Martin du Gard, 1881-1958) и эволюция

«семейного романа». Эпопея «*Семья Тибо*» (*Les Thibault, 1922-1940*): отражение социально-политических проблем эпохи, образы романтика, прагматика и «имморалиста» как основные типы молодого человека начала XX века, авторская позиция в романе. Оценка М. дю Гаром двух традиций в современной ему прозе: реалистической и модернистской.

Андре Мальро (André Malraux, 1901-1976): логика абсурда и героического действия как средства его преодоления. Концепция личности в романах «Завоеватели» (*Les Conquerants, 1928*) и «Королевская дорога» (*La Voie royale, 1930*). Бунт против абсурдного мира. Человеческое бытие сквозь призму исторического и философского. Идеи Мальро и экзистенциализм. Кризис традиционных ценностей западной цивилизации глазами Мальро. Мальро как общественный деятель.

Анри де Монтерлан (Henry de Montherlant, 1896-1972): концепция сильной личности и ее испытание историей. «Героические персонажи» романов «Сон» (*Le Songe, 1922*) и «Бестиарии» (*Les Bestiaires, 1926*): процесс инициации героев, культ мужественности и силы, поэтизация войны и корриды. Этическое и эстетическое в прозе Монтерлана.

Литература и Вторая мировая война. Гражданский пафос литературы Сопротивления и ее роль в литературном процессе XX века. Поэзия Сопротивления: антология «Честь поэтов», Л. Арагон, П. Элюар, Р. Деснос. Публицистика Сопротивления. Коллаборационизм во французской литературе: Ш. Моррас, Ж. Жионо, Л.-Ф. Селин, П. Дрие ла Рошель.

Антуан де Сент-Экзюпери (Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944): утверждение действенного гуманизма в творчестве. «Планета людей» (*Terre des hommes, 1938*) как «манифест человеческого братства». Философская сказка «Маленький принц» (*Le Petit Prince, 1943*) в историческом контексте: гуманистический пафос, система образов, притчевый характер, афористичность повествования.

Экзистенциализм во французской литературе

Социально-исторические предпосылки формирования экзистенциализма. Художественная реализация экзистенциалистской философии в литературе. Предшественники литературного экзистенциализма во Франции: Андре Жид, Луи-Фердинан Селин, Андре Мальро. Национальное своеобразие французского экзистенциализма: от признания абсурда как основы отношений мира и человека к бунту против него. Концепция мира и человека в литературе экзистенциализма: абсурдность человеческого существования, действие как основа бытия, проблема свободы выбора, тотальная ответственность личности как следствие ее авторства по отношению к собственной судьбе. Художественное произведение как «испытательный полигон» философии. Политическая позиция экзистенциалистов в годы войны, антифашистские мотивы у Ж.-П. Сартра и А. Камю. Французский экзистенциалистский роман и творчество белорусского писателя В. Быкова

Жан-Поль Сартр (Jean-Paul Sartre, 1905-1980): литературное наследие сквозь призму философских идей. Влияние феноменологии Гуссерля и экзистенциализма Хайдеггера на философскую концепцию Ж.-П. Сартра. Сб. «Стена» (*Le Mur, 1939*): проблема свободы выбора в новеллистике Ж.-П. Сартра. Экзистенциалистский герой в романе «Тошнота» (*La Nausée, 1938*). Грани «абсолютной свободы» и одиночества личности в абсурдном мире, человек и вещи, бытие и существование. Индивидуальный акт и его общечеловеческое наполнение. Поэтика драматургии Сартра. Пьеса «Мухи» (*Les Mouches, 1943*): экзистенциалистская трактовка мифа об Оресте. Социально-исторический детерминизм и индивидуальная ответственность в пьесе «Дьявол и Господь Бог» (*Le Diable et le Bon Dieu, 1951*). Сартр как публицист и теоретик искусства: «Экзистенциализм – это гуманизм» (*L'Existentialisme est un humanisme, 1946*). Концепция «ангажированного экзистенциализма» в цикле статей «Что такое литература?» (*Qu'est ce que la littérature, 1947*).

«Романтический экзистенциализм» **Альбера Камю (Albert Camus, 1913-1960)**. «Миф о Сизифе» (*Le Mythe de Sisyphe, 1943*) – художественное выражение философии писателя. Миф и притча в экзистенциализме. Роман «Посторонний» (*L'Etranger, 1942*): философский и социальный смысл романа, экзистенциалистская трактовка «немотивированного поступка», принцип зеркальности, функции «нейтрального письма». Роман «Чума» (*La Peste, 1947*) как хроника-притча. Абсурдная реальность и проблема выбора, идея ответственности в романе. Аллегоризм «Чумы». Камю-драматург: путь от апологии абсолютной свободы личности («Калигула» (*Caligula, 1945*)) к осознанию ее нравственной ответственности («Праведники» (*Les Justes, 1949*)). Полемика между А. Камю и Ж.-П. Сартром. «Бунтующий человек» (*L'Homme revolte, 1951*): философская концепция на фоне социально-политических реалий эпохи. Традиции Ф.М. Достоевского в романе «Падение» (*La Chute, 1956*): образ «человека из подполья».

Французский театр 10-40-х гг. XX в.

Жан Жироду (Jean Giraudoux, 1882-1944): концепция «мифологического театра». Поэтика пьес «Амфитрион 38» (*Amphtryon 38, 1929*), «Троянской войны не будет» (*La Guerre de Troie n'aura pas lieu*). Модернизация мифа в драматургии Ж. Жироду. Нравственный релятивизм и исторический пессимизм перед лицом надвигающейся военной катастрофы.

Жан Ануй (Jean Anouilh, 1910-1987): экзистенциальная проблематика и поэтика «мифологического театра». От экзистенциалистской драмы «Антигона» (*Antigone, 1944*) – к реалистической «Жаворонок» (*L'Alouette, 1953*).

Антонен Арто (Antonin Artaud, 1896-1948): театр как «освобождение от страха перед бытием». Сюрреализм и концепция «театра жестокости»: установка на метафизику драматического действия, актуализация магического начала в театре, акцент на пластико-визуальные средства

художественной выразительности. Сборник статей «Театр и его двойник» (*Le Theatre et Son Double, 1938*): на пути к театру, раскрывающему подлинность бытия.