

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Литературный процесс в Германии и Австро-Венгрии второй половины XIX – начала XX вв.: основные тенденции. Литература в общекультурном и социально-историческом контексте (последствия франко-прусской войны, провозглашение Германской империи, Первая мировая война). Ситуация на книжном рынке: от серьезной литературы до тривиальной и апологетической. "Областническое" искусство.

Влияние философской мысли на немецкую литературу второй половины XIX – начала XX вв.: Артур Шопенгауэр (Arthur Schopenhauer, 1788–1860), Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900), Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud, 1856–1939) и др.

Основные философемы Ницше ("воля к власти", "вечное возвращение", "сверхчеловек"), их преломление в искусстве. Ницше-лирик. Синтез мысли и слова в поэзии Ницше, проблемы становления и бытия человека, его взаимоотношений с природой и Богом, света и тьмы, времени и пространства, стихии и порядка. Неоромантические и символистские тенденции в творческом методе Ницше. Жанровое разнообразие поэзии Ницше (песни, пародии, изречения, эпиграммы, дифирамбы и др.), ее музыкальные переложения. Традиционное и новаторское в лирике Ницше. Художественность философских работ мыслителя, существование мира как эстетический феномен в его представлении. "Дионисийская" концепция жизни. Книга "Так говорил Заратустра" ("Also sprach Zarathustra", 1885) как символистский текст, проблема жанра. Образ Заратустры: генезис и сущность. Путь к истине как "путь к самому себе". Поэтика книги: черты пророческой литературы, персонажи-маски, многозначность мотивов и образов, специфика хронотопа, афористичность языка, экспрессивность и средства ее достижения (рефрены, параллелизмы, риторические вопросы и восклицания и проч.). Особенности ритмической организации текста, синтез слова, музыки и танца в нем. Художественные реминисценции в книге. Работы Ницше о литературе. Ницше и европейский литературный декаданс. Трагическая участь Ницше и его наследия. Судьба и творчество Ницше в произведениях Т. Манна и С. Цвейга. Рецепция ницшевских идей в Беларуси и России, переводы произведений немецкого философа и поэта на белорусский и русский языки.

Натурализм и его особенности в немецкой литературе. Берлинская и мюнхенская школы натурализма. Теория "последовательного натурализма" Арно Хольца (Arno Holz, 1863–1929) и Иоганнеса Шлафа (Johannes Schlaf, 1862–1941). Работа Хольца "Искусство. Его сущность и его законы" ("Die Kunst: Ihr Wesen und ihre Gesetze", 1890). Художественная реализация принципов натурализма в программном сборнике новелл Хольца и Шлафа "Папа Гамлет" ("Papa Hamlet", 1889) и их драме "Семейство Зелике" ("Die

Familie Selicke", 1890), в драме Шлафа "Мастер Эльце" ("Miestler Oelze", 1892), пьесах Германа Зудермана (Hermann Sudermann, 1857–1928). Концепция "одухотворенного натурализма". Натурализм в прозе Макса Кретцера (Max Kretzer, 1854–1941) и других немецких писателей. Деятельность театрального общества "Свободная сцена" ("Freie Bühne"). Натурализм в немецкой поэзии: разрушение и прозаизация поэтических форм, отказ от метрического строения стиха, от строфы и рифмы, детализация, звуковые эффекты, "секундный стиль". Книга Хольца "Революция лирики" ("Revolution der Lyrik", 1899). Натуралистские тенденции в поэзии Отто Эриха Хартлебена (Otto Erich Hartleben, 1864–1905), Рихарда Демеля (Richard Demmel, 1863–1920), Карла Хенкеля (Karl Henckell, 1864–1929) и др. Немецкий и французский натурализм: общее и особенное. Влияние натурализма на немецкую литературу XX в. (Г. Манн, Э. М. Ремарк, А. Дёблин, Г. Грасс и др.).

Декаданс и немецкая литература. Особенности немецкого литературного декаданса. Время развития: немецкий декаданс как постнатуралистский феномен. Синтез нереалистических явлений (символизма, эстетизма, импрессионизма) в творчестве немецких и австрийских писателей, влияние французской (Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен), бельгийской (М. Метерлинк), английской (О. Уайльд) литератур на их эстетические взгляды.

Роль Рихарда Вагнера (Richard Wagner, 1813–1863) в становлении немецкого и европейского символизма. Музыкальные драмы Вагнера, концепция мифа в них, трагизм мировосприятия, синтез романтизма и символизма.

Стефан Георге (Stephan George, 1868–1933) и немецкий символизм. Влияние философии Ницше на мировосприятие поэта. Проза жизни и эстетический идеал в ранних сборниках стихотворений Георге "Гимны" ("Hymnen", 1890), "Паломничества" ("Pilgerfahrten", 1891), "Книги пастушьих стихов" ("Die Bücher der Hirten", 1895), "Год души" ("Das Jahr des Seele", 1897). Художественная эволюция Георге. Проблема единства духовного и телесного, поиск нравственных ценностей в сборниках "Седьмое кольцо" ("Der Siebente Ring", 1907), "Звезда союза" ("Der Stern des Bundes", 1914). Книги стихотворений Георге "Война" ("Der Krieg", 1917), "Три напева" ("Drei Gesänge", 1921), "Новое царство" ("Das neue Reich", 1928), лексико-фонетические особенности и графико-синтаксический эксперимент в них.

"Лирика настроений" Детлефа Фридриха фон Лилиенкрона (Detlev Fridrich von Liliencron, 1844–1909) и импрессионизм. Сборники стихотворений "Стихотворения" ("Gedichte", 1889), "Новые стихотворения" ("Neue Gedichte", 1893), "Пестрый улей" ("Bunte Beute", 1903), поэма "Погфред: Эпос вперемешку" ("Poggfred: Kunterbunte Epos", 1896). Проблематика поэзии Лилиенкрона, ее художественные особенности

(соединение конкретно-реального и условно-фантастического начал, исторических мотивов и евангельских легенд, элементы неоромантизма, принцип "моментального снимка", аллитерация и др.). Импрессионизм в прозе Либиенкрона: новеллы, автобиографический роман "Жизнь и ложь" ("Leben und Lüge", 1908).

Особое место неоромантизма в немецкой литературе второй половины XIX – начала XX вв.: романы и новеллы Рикарды Хух (Ricarda Huch, 1864–1947), раннее творчество Германа Гессе (Hermann Hesse, 1877–1962) и др.

Проблема художественного метода Герхарта Гауптмана (Gerhart Hauptmann, 1862–1946): натурализм и реализм. Литературные влияния на писателя. Гауптман-прозаик: новеллы, роман "Юродивый во Христе Эмануэль Квинт" ("Der Narr in Christo Emanuel Quint", 1910) и др. Пьеса Гауптмана "Перед восходом солнца" ("Vor Sonnenaufgang", 1889) как образец натуралистской драмы. Воздействие пьесы Л. Толстого "Власть тьмы" на проблематику и поэтику драмы Гауптмана. Образ Елены Краузе: трагедия несостоявшейся жизни. Реализация позитивистских положений в пьесе и образ Альфреда Лота. Социальные проблемы в произведении, смысл его названия. Драма Гауптмана "Ткачи" ("Die Weber", 1892), ее социально-историческая проблематика. Поэтика пьесы: соединение натуралистского и реалистического, массовый герой, прием полилога, средства индивидуализации персонажей и др. "Ткачи" и роман Э. Золя "Жерминаль": общее в сюжете, стиле, пафосе. Эволюция эстетических взглядов писателя. Историческая тема в пьесе Гауптмана "Флориан Гейер" ("Florian Geyer", 1896). Трагедия одаренной личности в пьесе "Потонувший колокол" ("Die versunkene Glocke", 1896). Символистские и неоромантические тенденции в пьесе, влияние эстетики немецких романтиков и Г. Ибсена ("Пер Гюнт"). Социальные драмы "Возчик Геншель" ("Fuhrmann Henschel, 1898), "Роза Бернд" ("Rose Bernd", 1903), "Крысы" ("Die Ratten", 1911). Сатирическая комедия "Бобровая шуба" ("Der Viberpelz", 1893). Пьеса "Перед заходом солнца" ("Vor Sonnenuntergang", 1932) – вершина творчества художника. Драматическая тетралогия Гауптмана на сюжет греческой легенды об Атридах. Поздняя проза Гауптмана. Гауптман – лауреат Нобелевской премии (1912).

Судьбы реализма в немецкой литературе: проблемы становления. Немецкая реалистическая литература второй половины XIX – начала XX вв. в общемировом художественном контексте. Эстетическая программа "поэтического реализма". Темы и жанры реалистической литературы.

Проза Пауля Хейзе (Paul Heyse, 1830–1914): живописность повествования, динамизм фабулы, особенности психологизма. Романы "Дети мира" ("Die Kinder der Welt", 1873), "В раю" ("In Paradiese", 1875). Лирика и драматургия Хейзе. Хейзе – лауреат Нобелевской премии (1910).

Немецкая новелла и творчество Теодора Шторма (Theodor Storm,

1817–1888). Тема деградации прусского дворянства, идеализация человека труда в новеллах Шторма. Поэтика новелл: фольклорные мотивы, трагедийность, лиризм, психологизация пейзажа.

Проблемы взаимоотношений человека и общества в романах Фридриха Шпильгагена (Fridrich Spielhagen, 1829–1911) "Проблематичные натуры" ("Problematische Naturen", 1861), "В строю" ("In Reih und Glied", 1866; в русском переводе – "Один в поле не воин"), "Бурный поток" ("Sturmflut", 1876) и др. Принцип "строгой объективности" в художественной системе Шпильгагена-реалиста.

Большой "малый" мир Вильгельма Раабе (Wilhelm Raabe, 1831–1910). Концепция личности в трилогии Раабе "Голодный пастор" ("Hungerpastor", 1864), "Абу Тельфан" ("Abu Telfan", 1867) и "Чумная повозка" ("Der Schüdderump", 1870), романах "Хроника Воробьиной улицы" ("Die Chronik der Sperlingsgasse", 1857), "Летопись Птичьей слободы" ("Die Akten des Vogelsangs", 1896), новеллах. Художественная эволюция писателя от лиризма и юмора к сатире. Произведения Раабе на исторические темы: "Канцелярия Господа Бога" ("Unseres Herrgotts Kanzlei", 1862), "Черная галера" ("Die schwarze Galeere", 1865) и др.

"Непрерывно молодеющий творчески": судьба и литературная деятельность Теодора Фонтане (Theodor Fontane, 1819–1898). Исторические и этнографические очерки писателя "Странствия по марке Бранденбург" ("Wanderungen durch die Mark Brandenburg", Bd. 1–4, 1862–1882). Мастерство социально-психологического анализа в прозе Фонтане: романы "Грешница" ("L'Adultera", 1882), "Пути-перепутья" ("Irrungen, Wirrungen", 1888) и др. Проблематика и поэтика романа "Эффи Брист" ("Effi Briest", 1895). Роль Фонтане в становлении немецкого литературного реализма.

"Цветы немецкого духа": реалистическая поэзия второй половины XIX – начала XX вв. Пейзажная, гражданская, интимная лирика Фрица Рейтера (Fritz Reuter, 1810–1874), Т.Шторма, Т.Фонтане и др.

Начало жизненного и творческого пути Генриха Манна (Heinrich Mann, 1871–1950). Роман "Земля обетованная" ("Im Schlaraffenland, 1900) и традиция европейского "романа воспитания". Трилогия "Богини, или Три романа герцогини Асси" ("Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy", 1903). Немецкая реальность в романе Г. Манна "В погоне за любовью" ("Die Jagt nach Liebe", 1904). Ранний Г. Манн как мастер социального романа. Тема школы и школьного учителя в романе Г. Манна "Учитель Гнус, или Конец одного тирана" ("Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen", 1905). "Гимн демократии" – роман "В маленьком городе" ("Die kleine Stadt", 1909). Роман-предупреждение "Верноподданный" ("Der Untertan", 1914) – первая часть трилогии "Империя". Трудный путь романа к читателю. Поэтика произведения: символика, принцип двойничества, речевые и портретные характеристики, гротеск и гипербола, "говорящие"

имена, прием контраста, диалог и монолог в произведении. Роман "Верноподданный" как "документ общественного сознания" Германии конца XIX – начала XX вв. Новеллы и пьесы. Литературно-критические эссе Г. Манна: "Флобер и Жорж Санд" (1905), "Вольтер и Гёте" (1910), "Золя" (1915) и др.

Раннее творчество Томаса Манна (Thomas Mann, 1875–1955). Т. Манн и Ф. Ницше. Ощущение конца, проблема нравственной и физической смерти в новеллах сборника "Маленький господин Фридеман" ("Der kleine Herr Friedemann", 1898). "Будденброки" ("Buddenbrooks", 1901) – "роман эпохи". История создания романа, традиции и новаторство в нем. Тема заката и вырождения немецкого бюргерства в "Будденброках". "Будденброки" и традиция европейского "семейного романа" (Э. Золя, Дж. Голсуорси, Р. М. дю Гар, М. Горький и др.). Концептуальная статья Т. Манна "Бильзе и я" ("Bilse und ich", 1906). Техника двуслойного письма в романе "Королевское высочество" ("Königliche Hoheit", 1909). Парадоксы творческой личности в новеллах "Тонио Крёгер" ("Tonio Kröger", 1903), "Смерть в Венеции" ("Der Tod in Venedig", 1913) и др. Писатель в годы первой мировой войны. Публицистика Т. Манна; книга "Размышления аполитичного" ("Betrachtungen eines Unpolitischen", 1918) и другие работы.

Немецкая литература в Австро-Венгрии. Реалистические тенденции в австрийской литературе: творчество Людвиг Анценгрубера (Ludwig Anzengruber, 1839–1889), Марии фон Эбнер-Эшенбах (Marie von Ebner-Eschenbach, 1830–1916), Фердинанда фон Заара (Ferdinand von Saar, 1833–1906) и др. Литературное движение "Молодая Вена": А. Шницлер, П. Альтенберг и др. Герман Бар (Hermann Bahr, 1863–1934) – теоретик движения. Венская школа импрессионизма.

Импрессионизм прозы Петера Альтенберга (Peter Altenberg, 1859–1919): сборники зарисовок, стихотворений в прозе, афоризмов "Что приносит мне день" ("Was der Tag mir zuträgt", 1900), "Сказки жизни" ("Märchen des Lebens", 1908), "Vita ipsa" (1918), "Сумерки жизни" ("Mein Lebensabend", 1919) и др.

Новаторство прозы и драматургии Артура Шницлера (Arthur Schnitzler, 1862–1931), проблема его художественного метода. Драмы Шницлера "Дичь" ("Freiwild", 1896), "Зеленый попугай" ("Der grüne Kakadu", 1899), комедия "Профессор Бернгарди" ("Professor Bernhardi", 1912). Сборники новелл "Жена мудреца" ("Die Frau des Weisen", 1898), "Сумеречные души" ("Dämmerseelen", 1907), "Маски и чудеса" ("Masken und Wunder", 1912) и др. Шницлер и З. Фрейд.

"Душа потрясенная": Гуго фон Гофмансталь (Hugo von Hofmannsthal, 1874–1929) и его концепция искусства. Гофмансталь и проблема литературного синкретизма. Лирика Гофмансталя, ее ассоциативность, антиномичность, образная пластичность, музыкальность, философская содержательность. Поэтические книги "Избранные стихотворения"

("Ausgewählte Gedichte", 1903), "Собрание стихотворений" ("Gesammelte Gedichte", 1907). Поэтические драмы Гофманстала "Смерть Тициана" ("Der Tod des Tizian", 1892), "Глупец и Смерть" ("Der Tor und der Tod", 1893) и др. Пьесы "Император и ведьма" ("Der Kaiser und die Hexe", 1900), "Белый веер" ("Der weisse Fächer", 1907), "Зальцбургский большой театр жизни" ("Das Salzburger grosse Welttheater", 1922), "Башня" ("Der Turm", 1925) и др. Мифологические и литературные источники его произведений. Гофмансталь и Р. Штраус (R. Strauß): творческий диалог писателя и композитора. Проза Гофманстала.

Художественный мир Райнера Марии Рильке (Rainer Maria Rilke, 1875–1926). Творчество Рильке и проблема синтеза течений и методов в поэзии рубежа XIX – XX вв.: неоромантизма, символизма, импрессионизма, экспрессионизма. Ранние сборники стихотворений Рильке: "Жертвы ларам" ("Larenopfer", 1896), "Венчанный снами" ("Traumgekrönt", 1897), "Мне на праздник" ("Mir zur Feier", 1900), "Часослов" ("Das Stunden-Buch", ч. 1–3, 1899–1903) и др. Эволюция эстетических взглядов Рильке. Влияние О. Родена на его художественную манеру. Поэтика "новой вещности" и жанровая форма Ding-Gedicht: "Книга образов" ("Das Buch der Bilder", 1902), "Новые стихотворения" ("Die Neue Gedichte", 1907), "Новых стихотворений вторая часть" ("Der Neuen Gedichte anderer Teil", 1908). Человек и Бог, человек и мир, человек и город в творчестве Рильке. Философия зодчества в циклах "Дуинские элегии" ("Duineser Elegien", 1923) и "Сонеты к Орфею" ("Die Sonette an Orpheus", 1923). Проза Рильке: рассказы, роман "Записки Мальте Лауридса Бригге" ("Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge", 1910), новелла "Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке" ("Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke", 1906). Искусствоведческие работы Рильке, его переводческая деятельность. Рильке и Россия, роль поэта в творческих судьбах Б. Пастернака и М. Цветаевой. Влияние Рильке на немецкую и мировую поэзию XX в. (Г. Маурер, Л. Фюрнберг и др.). Произведения Рильке в переводах на белорусский и русский языки.

Диалектика ирреального и реального в творчестве Густава Майринка (Gustav Meyrink, 1868–1932). Майринк и пражская немецкая литература. Сатирическое мастерство Майринка-новеллиста: "Волшебный рог немецкого обывателя" ("Des deutschen Spiessers Wunderhorn", Bd. 1–3, 1909–1913). Сборники новелл "Лиловая смерть" ("Der violette Tod", 1913), "Летучие мыши" ("Fledermäuse", 1916). Роман "Голем" ("Der Golem", 1915) и его перевод на белорусский язык. Магический реализм Майринка, истоки и источники условно-мистического и формы его воплощения в произведении. Влияние психоаналитических теорий З. Фрейда и К. Г. Юнга. Майринк и романтическая традиция (Э. Т. А. Гофман, Э. По). Романы Майринка "Зеленый лик" ("Das grüne Gesicht", 1916), "Ночь Вальпургии" ("Walpurgisnacht", 1917), "Ангел с западного окна" ("Der Engel

vom westlichen Fenster", 1920), "Белый доминиканец" ("Der weisse Dominikaner", 1921).

Ранний экспрессионизм в изобразительном искусстве и литературе Германии и Австрии.

Рецепция литератур Германии и Австрии в Беларуси и России (переводы, издания, исследования).