

РОДЫ И ВИДЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Лекция 10

Работа в группах

- Нарисуйте схему разделения литературы на роды и виды (жанры).
- Приведите 4 -5 примеров произведений и авторов по каждому жанру.

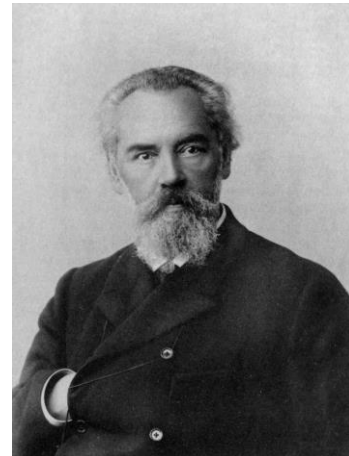
Что необходимо знать филологу:

- систему родов литературы;
- жанровые системы разных историко-литературных направлений и течений, школ;
- смены предпочтений и эволюции отдельных жанров.

Литературный род

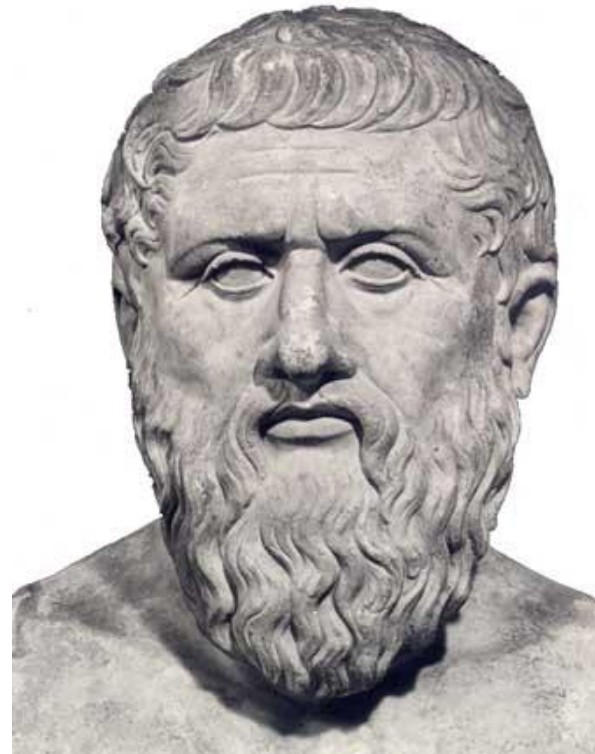
ряд произведений, похожих по типу своей речевой организации и познавательной направленности на субъект и объект.

А.Н.Веселовский: вначале появились лирико-эпические песни, которые в условиях дружинного быта перешли в эпические песни. Те объединялись в циклы, порой достигая форм эпopeи. Позднее выделяется лирика, затем появляется культовая драма, из которой выделяется впоследствии художественная драма.

Разделение всего словесного искусства на три рода - эпос, лирику, драму неизменно со времен Платона и Аристотеля (5-4; 4 в. до н.э.).

- Эстетика древнего мира – понимание литературных родов как способов выражения художественного содержания.

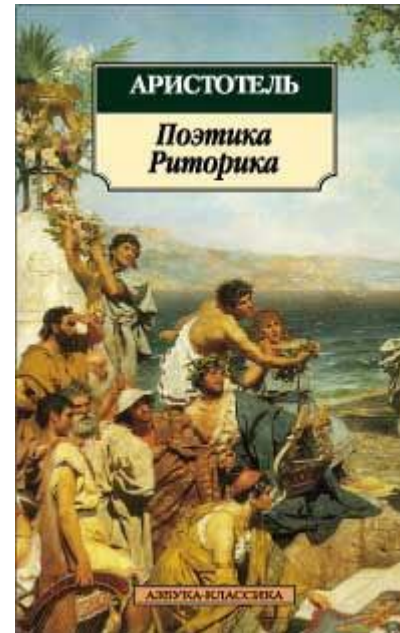

«Поэтика» Аристотеля

- Аристотель на основе понятия подражания выделил в «Поэтике» три рода поэзии: эпическую, трагическую и лирическую.
- Наблюдения и идеи Аристотеля дали толчок всему последующему развитию теоретико-литературной мысли.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

- К триаде Аристотеля вернулись в эпоху Возрождения.
- В этом же ракурсе рассматривали литературные роды Гете и Шиллер.

Понимание эпоса, лирики и драмы в эстетике романтизма

- Литературные роды стали определяться с помощью философских категорий (Ф.В.Шеллинг, «Философия искусства», Гегель, «Эстетика»).
- Гегель: особенность эпоса, лирики и драмы объясняются через философские понятия объекта и субъекта познания (преобладание объекта в эпосе, субъекта в лирике, синтез объекта и субъекта в драме).
- Эпос: поэт или прозаик воссоздает реальность, существующую независимо от автора.
- Лирика: реальность, пропущенная сквозь призму авторского воображения, окрашена субъективно.
- Драма: синтез объективного сценического действия и субъективного самовыражения персонажей.

Прав ли Гегель?

- Гегель: в основе эпоса находится художественно освоенное событие, в основе драмы - действие. Эпический автор изображает событие, предстающее как отдельное проявление многостороннего целостного бытия.
- Гегель: драма - синтез эпоса и лирики
- **Конкретный анализ драматического рода: драма есть нечто более «узкое», чем эпос, потому что действие входит в событие как одна из его сторон.**
- **Драма не есть синтез эпоса и лирики.**
- **Скорее, эпос - синтез драмы, лирики и своего собственного начала, принадлежащего только ему.**

Роды литературы по Белинскому

- В.Г. Белинский (статья «Разделение поэзии на роды и виды» (1841) и др.) поддерживает и развивает идеи Гегеля;
- дает определения эпосу и лирике;
- подчеркивает противоположность эпосу лирики: эпос передает видимый, лирика - внутренний мир, (хотя, по наблюдению Белинского, они часто смешиваются).
- Эпос и лирика различаются как по типу речевой организации, так и по эмоциональному состоянию автора или героя, запечатленному в тексте.

- **Термин «драма»** (греч. drama - действие) основан на стремительном, по сравнению с эпическими произведениями, действии, которое возникает из конфликта персонажей друг с другом, героя с самим собой, с эпохой (шекспировские хроники), с вневременными экзистенциальными законами («Фауст» Гёте, «Каин» и «Манфред» Байрона).
- Драматические произведения, как и эпические, имеют сюжет, протекающий во времени и пространстве.
- Но художественные возможности драмы, по сравнению с обширными возможностями эпоса, ограничены: в драме нет развернутого повествования, пейзажей, описаний действующих лиц, обстановки, в которой происходит действие. Все это порой сжато дается в речи персонажей или в авторских ремарках.
- Главное в драматическом произведении - монологи и диалоги персонажей.

Какой концепции литературных родов отдать предпочтение - Платона и Аристотеля или Шеллинга-Гегеля-Белинского?

- Плодотворной для филологии XX-XXI вв. оказалась **первая традиция.**
- М.М.Бахтин: литературное произведение - высказывание («Произведение - звено в цепи речевого общения»)
- В.Е.Хализев: основные свойства каждого из литературных родов соотносятся с тремя аспектами высказывания (речевого акта): сообщением о предмете речи - репрезентацией, экспрессией - выражением эмоций говорящего и апелляцией - обращением говорящего к кому-либо, которое делает высказывание собственно действием.

Межродовые явления в литературе

- произведения, относящиеся в равной степени к двум родовым формам: лиро-эпос - к лирике и эпосу, эпическая драма - к эпосу и драме, лирическая драма - к лирике и драме.
- *Поэмы Д.Г.Байрона «Дон Жуан», А.С.Пушкина «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник»,*
- *Романы «Новая Элоиза» Ж.-Ж.Руссо, «Страдания юного Вертера» И.В. Гёте, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Бедные люди» Ф.М.Достоевского*
- *Циклы стихотворений в прозе "Senilia" и повести И.С.Тургенева*
- *Литература потока сознания.*

Межродовые явления в литературе

- Исторические хроники У.Шекспира, трагедия «Борис Годунов» А.С.Пушкина, пьесы Б.Брехта (эпическое начало)
- Драмы А.А.Блока и М.Метерлинка (лирическое начало)

Межродовые явления в литературе

- **сатира, утопия, путешествие, хроника**

- Эти литературные формы свойственны произведениям нескольких родов.
- *«Атта Троль. Сон в летнюю ночь», «Германия. Зимняя сказка» Г. Гейне,*
- *«Современники» Н.А. Некрасова,*
- *«Тёркин на том свете» А.Т. Твардовского,*
- *«Похвала глупости» Эразма Роттердамского,*
- *«Путешествия Гулливера» Д.Свифта,*
- *сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина*

UTOPIA

SIR THOMAS MORE

Межродовые явления в литературе

- **Утопия** - воссоздание целостного образа идеального мира в его политических, социально-экономических реалиях, с характерными для него научными представлениями, культурой, религией, моралью.
- *Утопия может иметь эпическую («Утопия» Т.Мора) и драматическую форму («Клоп» В.В.Маяковского).*

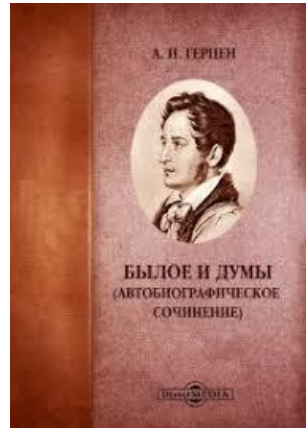
Межродовые явления в литературе

- **Путешествие** - литературно-художественная форма, основанная на мотиве пути и сочетающая в себе научность, публицистичность, художественность.
- *«Хождение за три моря» А. Никитина, «Робинзон Крузо» Д.Дефо, «Путешествие Гулливера» Д.Свифта, «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева*
- *Путешествие встречается иногда в драматическом роде («Синяя птица», «Обручение» М. Метерлинка).*

Межродовые явления в литературе

- **Хроника** (от греч. *chronika* - летопись) - литературная форма, основанная на достоверном изображении исторически важных событий в их временной последовательности.
- В XI-XVII вв. была чрезвычайно распространена в русской литературе.
- *К поэтике хроники тяготеют различные формы автобиографий: повести-трилогии Л.Н. Толстого, М. Горького, семейно-бытовые романы С. Т. Аксакова, Н.С. Лескова, мемуары «Былое и думы» А.И. Герцена и «Люди, годы, жизнь» И.Г. Эренбурга.*

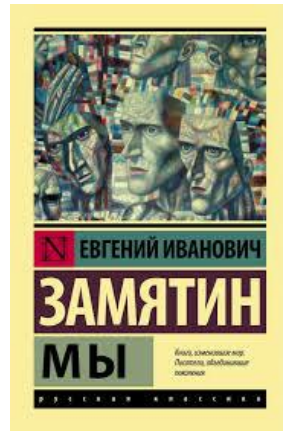
Роды и виды литературы

- Каждый литературный род дифференцируется на виды.
- Вид - устойчивый тип поэтической структуры в пределах литературного рода
- Жанр - содержательные формы, на которые подразделяется каждый литературный вид.
- Например, роман подразделяется на следующие жанры: психологический, социально-бытовой, исторический, сатирический, утопический, роман-путешествие и т.д.
- Но чаще термины «вид» и «жанр» употребляются как синонимы, а более дробное деление жанра называется жанровой разновидностью.

Литературный жанр

- целостная организация формальных свойств и признаков.
- Жанр характеризует общее, устойчивое, повторяющееся в структуре произведений.
- *На протяжении многовекового существования литературные жанры претерпели изменения: эпопея, мениппея, мистерия, диатриба, эпиталама* остались в прошлом; другие жанры, возникнув в античности (*ода, элегия, идиллия, басня, трагедия, комедия, роман*) или в эпоху Возрождения (*новелла*), изменили с течением времени свое жанровое содержание и продолжают существовать в обновленном виде в литературе Нового времени.

Антижанр

- Помимо классического понятия «жанр», в современном теоретическом литературоведении есть понятие - «**антижанр**», или жанровая модификация.
- *Модификация утопии - антиутопия. Основной жанрообразующий элемент антиутопии - спор с утопией, полемика с ней на уровнях отбора обобщаемого в произведении жизненного материала, идей, проблем, образов героев. При этом автор антиутопии воплощает свою позицию с помощью приемов и художественных средств утопии.*

Антижанр

- Антижанры актуализируются в периоды **культурного перелома**, когда возникает необходимость перехода от одного литературного направления (уже исчерпавшего себя) к другому (только складывающемуся).
- Для таких эпох характерно явление **размыва жанров и стилей** как следствие необходимости в отрицании старой мировоззренческой и культурной парадигм.
- Таким периодом стали в России конец XIX - начало XX столетий и первая треть XX в. (Чехов, Платонов, Булгаков).

Направления и жанры в литературе

- В каждый период истории литературы происходило перераспределение внутри литературных жанров: одни выдвигались на авансцену литературного процесса, другие уходили на задний план.
- У каждого литературного направления (течения) - собственная жанровая система.

Жанры реализма

- В период реализма в центр литературного процесса выдвигается роман. Популярны повесть и рассказ, лиро-эпическая поэма, драма, возрастает объем внежанровой лирики. На смену чистым лирическим жанрам приходит жанровый синтез (М.Ю.Лермонтов) или пародирование классических форм (Н.А.Некрасов).

Жанры модернизма

- Классические жанры баллады, сонета, поэмы, повести, рассказа, драмы
- **Жанровое новаторство:**
- роман-миф, роман потока сознания (Д.С.Мережковский, А.Белый, М.А.Булгаков, Д.Джойс и М.Пруст);
- поэма-тетраптих (В.В.Маяковский);
- лирическая, философская драма, драма-феерия и мистерия-буфф (А.А.Блок, Л.Н.Андреев, М. Метерлинк, В.В. Маяковский).

Жанры лирики. Элегия. Ода

- Элегия и ода - античность.
- Элегия (греч. elegeia) - жалобная песня. В элегиях звучали политические, философские темы и просто житейские размышления.
- Творец элегии как жанра римский поэт Гай Корнелий Галл (I в. до н. э.) воспевал любовь без взаимности и безотрадные страдания.
- Ода (греч. ode) - просто песня. Торжественная хвалебная песнь.
- Квинт Гораций Флакк (I в. до н. э.) в трех книгах «Од» прославлял Октавиана Августа, сочинял оды по случаю торжеств и празднеств. Ода стала посвящаться лицу или событию.

Жанры лирики. Элегия. Ода

- Возрождение: Ронсар и Дю Белле сочиняли оды, соревнуясь друг с другом.
- Одическая строфа Ронсара: ааВссВ.
- Классицист Ф. Малерб: АвАвССдЕЕд.
- Писались оды четырехстопным ямбом.
- Элегия и ода выражают два основных аспекта человеческого бытия: элегия помогает личности осознать свою пространственно-временную принадлежность ко вселенной, ода отражает общественно-политические и социальные связи личности.

Элегия

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Александр Пушкин

I О Д А

Къ премудрой Киргизкайскакой Царевнѣ Фелицѣ, писанная нѣкоторымъ Татарскимъ Мурзою издавна поселившимся въ Москвѣ, а живущимъ по дѣламъ своимъ въ Санктпетербургѣ. Переведена съ Арабскаго языка () 1782 года.*

Богородица Царевна
Киргизкайскакія Орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла вѣрные слѣды
Царевичу младому Хлору,
Взойти на ту высокую гору,
Гдѣ роза безъ шиповъ растетъ
Гдѣ добродѣтель обитаетъ.
Она моя духъ и умъ пливаетъ,
Подай найти ее ссѣватъ.

• • •

А з

Подой

(*) Хотя имя сочинителя намъ и не известно; но извѣстно намъ то, что сія ода почію сочинена на Россійскомъ языкѣ

Страница из книги «Собесѣдникъ любителей Россійскаго языка» [1783]. Первая печатная публикація оны Державина «Фелица»

Жанры лирики. Элегия. Ода

- В пору формирования феодального абсолютистского государства приоритет принадлежал **оде**.
- В конце XVIII века главенствует **элегия** (в русле сентиментализма сосредоточие интересов поэта - частная жизнь).
- В пору предромантизма в немецкой лирике меняется жанровое содержание оды (Ф. Шиллер («К радости», 1785), Ф. Г. Клопшток, Ф. Гельдерлин - философское содержание).

Жанры лирики. Элегия. Ода

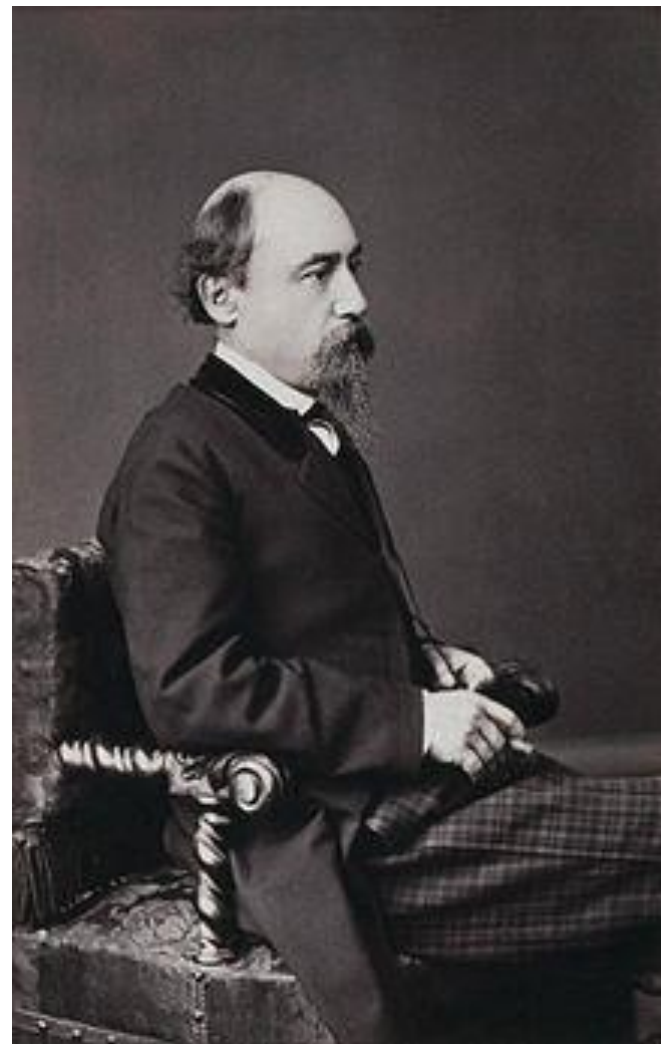
- У А.Н. Радищева и Г.Р. Державина, молодых В. Гюго и А.С. Пушкина, П.Б. Шелли и А. Мицкевича **ода становится средством постижения неких всеобщих закономерностей человеческого существования.**
- «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны» (1747) М.В.Ломоносова - канонический образец жанра.
- Ода Державина "Бог" (1784). Идея оды в постижении непостижимого божества и через него - самопостижение поэта.
- В лирике Г.Р.Державина происходит слияние одического и элегического начал ("На смерть князя Мещерского", 1779, "Снегирь", 1801).

Жанры лирики. Элегия. Ода

- Лирика **В.А.Жуковского** - элегия ("Сельское кладбище" и "Элегия", "Вечер") в "кладбищенской" разновидности (меланхолические размышления о суете и тщете жизненных устремлений).
- За элегией закрепляется любовное содержание ("Погасло дневное светило...", "Редет облаков летучая гряда...", "Я пережил свои желанья...", "Простишь ли мне ревнивые мечты...", "К морю", "Андрей Шенье", "Желание славы" **Пушкина**).
- Пушкинская традиция расширения границ жанра и смешения с другими жанрами подхвачена поэтами последующих десятилетий.
- **М.Ю.Лермонтов** двум стихотворениям дал название "Элегия" ("О! если б дни мои текли...", 1829, "Дробись, дробись, волна ночная...", 1830).
- Стихотворения Лермонтова, жанр которых близок к элегии: "Дума" (1838), "Как часто пестрою толпою окружен" (1840), "И скучно, и грустно" (1840).

Жанры лирики. Элегия. Ода

- XIX век: элегия продолжает жить, ода исчезает со страниц поэтических сборников и альманахов.
- Н.А.Некрасов внес в элегию разночинскую социальную активность и приближение к жизненным обстоятельствам.
- "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") - антология жанра: в одном стихотворении и образная система, и проблематика всей отечественной истории элегии.

Жанры лирики. Элегия. Ода

- Поэты Серебряного века
В.Я.Брюсов, И.А.Бунин, Игорь Северянин, Ю. Балтрушайтис скорее реставрируют жанр элегии, нежели преобразуют.
- Возникает подражание (пастиш), маньеристская элегия («Янтарная элегия», 1911, И. Северянин).

Янтарная элегия

Игорь Северянин

Вы помните прелестный уголок —
Осенний парк в цвету янтарно-алом?
И мрамор урн, поставленных бокалом
На перекрестке палевых дорог?

Вы помните студеное стекло
Зеленых струй форелевой речонки?
Вы помните комичные опенки
Под кедрами, склонившими чело?

Вы помните над речкою шалэ,
Как я назвал трехкомнатную дачу,
Где плакал я от счастья, и заплачу
Еще не раз о ласке и тепле?

Вы помните... О да! забыть нельзя
Того, что даже нечего и помнить...
Мне хочется Вас грезами исполнить
И попроситься робко к Вам в друзья...

Жанры лирики. Элегия. Ода

- Послереволюционный период - попытки реанимировать жанр оды (В.Брюсов, В.Маяковский, Э.Багрицкий, Г.Шенгели).
- В советской поэзии ода и элегия - антагонисты. Ода постепенно профанировалась, риторика обслуживала социальный заказ. Из оды уходило личностное соучастие в событиях.
- Элегическая песнь В. Ходасевича, А. Ахматовой, А. Введенского, С. Есенина.

Жанры лирики. Элегия. Ода

- В западной лирике к жанру элегии обращаются самые выдающиеся поэты — Б.Брехт, Н.Гильен, Т. Элиот, У. Х. Оден, И. Бродский.
- **В целом элегия и ода разделили общую судьбу лирических жанров — вытеснение их внежанровой лирикой. Элегию и оду сменяет элегическая и одическая поэзия.**

Жанры лирики. Гимн

- Близок оде
- Гимн - торжественная песнь государства или же восхваление Спасителя и святых.
- Гимн как религиозный жанр получил распространение у протестантов, затем в немецкой философской лирике (И.В. Гете, Ф. Гельдерлин).

«Молитва русских» Официальный гимн Российской империи 1815 – 1833 гг.

Слова: В.А.Жуковский

Музыка: Генри Кэри

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю —
Всё ниспошли!
Перводержавную
Русь православную
Боже, храни!

Царство ей стройно
В силе спокойное!
Всё ж недостойное
Прочь отжени!
О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли!
К благу стремление
В счастье смирение
В скорби терпение
Дай на земли!

Жанры лирики. Эпиграмма. Эпитафия

- Эпиграмма и эпитафия - малые лирические жанры - возникли в античной литературе.
- Эпиграмма (греч. epigramma) - краткая надпись на доспехах воина, статуях, культовых предметах жреца и домашней утвари, тяготевающая к моральному поучению, которое выражает общепринятое житейское правило.
- Надгробная надпись - эпитафия (греч. epitaphios – надгробный).

Жанры лирики. Эпиграмма. Эпитафия

- Римский поэт Марциал закрепил за эпиграммой сатирическое содержание.
- Жанр эпиграммы получил широкое признание и распространение (К. Маро во Франции, Ф. Меланхтон в Германии, Т. Мор в Англии, А. Полициано в Италии).
- Русская эпиграмма - А.С. Пушкин.
- Пушкинская эпоха - размежевание жанров эпиграммы и эпитафии. **Эпитафия** формализовалась, обнаружив близость элегии (грусть по усопшему) и панегирику (похвальное слово ему).

На Александра I

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он ассесор
По части иностранных дел!

Эта эпиграмма направлена против Александра I. Пушкин зло и метко высмеивал царя, прошедшего казарменную выучку на вахт-парадах Павла I и ставшего одним из инициаторов Священного союза, целью которого была борьба с революцией в Европе.

На Булгарина

Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.

Этой эпиграммой Пушкин разоблачал литератора Фаддея Булгарина, автора длинных и бездарных романов, как полицейского шпиона и агента «III отделения» — царской охраны. Видок — известный французский сыщик, записки которого были в то время сенсацией дня.

На Фотия

Полу-фанатик, полу-плут;
Ему, орудием духовным
Проклятье, меч, и крест, и кнут.
Пошли нам, господи, греховным
Поменьше пастырей таких, —
Полу-благих, полу-святых.

Эпиграмма направлена против архимандрита новгородского Юрьевского монастыря Фотия — одного из реакционнейших мракобесов того времени, близко стоявшего к временщику Аракчееву.

Жанры лирики. Сонет

- Сонет (итал. sonetto, от прованс. sonet - песенка) - жанр лирики, основным признаком которого является **объем текста, 14 строк.**
- Четырнадцать строк сонета располагаются двояко. Это могут быть два катрена и два терцета или три катрена и дистих. В катренах две рифмы, а в терцетах - либо две рифмы, либо три.

Жанры лирики. Сонет

- Итальянская форма сонета: abab abab cdc dcd
(или cde cde)
- Французская форма сонета: abba abba ccd eed
- Английская форма сонета: abab cdcd efef gg

Жанры
лирики.
Сонет

**С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОНЕТ
- МИР В МИНИАТЮРЕ, ПОЭТА
ЗАНИМАЮТ КАРДИНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ.**

**СОНЕТ ПРЕДПОЛАГАЛ ОПРЕДЕЛЕННУЮ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ
МЫСЛИ: ТЕЗИС - АНТИТЕЗИС - СИНТЕЗ
– РАЗВЯЗКА. ЭТОТ ПРИНЦИП НЕ
ВСЕГДА СОБЛЮДАЕТСЯ.**

CANTI

Жанры лирики. Сонет

- Первый автор сонета - сицилийский поэт Д. да Лентини (первая треть XIII в.). Сонет введен в литературный оборот Г. Кавальканти, использован Алигьери Данте в автобиографической повести «Новая жизнь».
- В эпоху Возрождения сонет - господствующий жанр лирики (Ф.Петрарка, П. Ронсар, Ж. Дю Белле, Сервантес, Лопе де Вега, Л. Камонс, У. Шекспир).

Сонет 30

*Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого, -
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.*

*Из глаз, не знавших слез, я слезы лью
О тех, кого во тьме таит могила,
Ищу любовь погибшую мою
И все, что в жизни мне казалось мило.*

*Веду я счет потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды!*

*Но прошлое я нахожу в тебе
И все готов простить своей судьбе.*

Сонет 22. У. Шекспир (пер. С.Я. Маршака)

Лгут зеркала, - какой же я старик!
Я молодость твою делю с тобою.
Но если дни избороздят твои лик,
Я буду знать, что побежден судьбою.

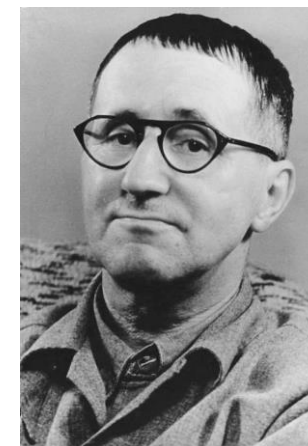
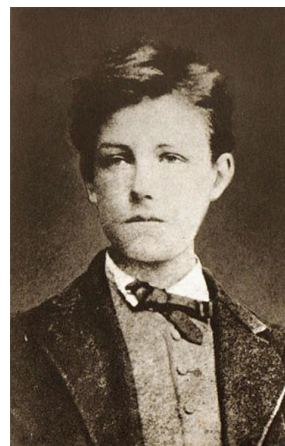
Как в зеркало, глядясь в твои черты,
Я самому себе кажусь моложе.
Мне молодое сердце даришь ты,
И я тебе свое вручаю тоже.

Старайся же себя оберегать -
Не для себя: хранишь ты сердце друга.
А я готов, как любящая мать,
Беречь твое от горя и недуга.

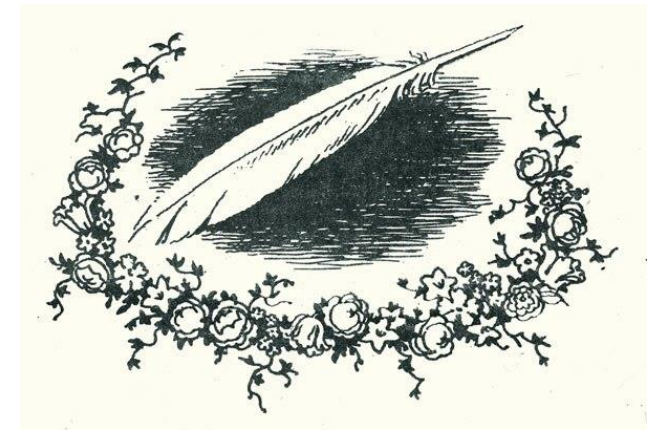
Одна судьба у наших двух сердец:
Замрет мое - и твоему конец!

Жанры лирики. Сонет

- XIX в. все **романтики** пишут сонеты (А.-В.Шлегель, Г.Гейне, П.Б.Шелли, поэты-лейкисты, А.Мицкевич, В.Гюго).
- Наиболее популярен сонет у французских **символистов** Ш.Бодлера и А.Рембо, парнасца Хосе Мари де Эредиа; русских поэтов Серебряного века; немецких писателей Иоганнеса Р.Бехера и Бертольта Брехта.

Венок сонетов

- Возник в Италии на рубеже XVII - XVIII веков.
- Состоит из пятнадцати сонетов, среди которых пятнадцатым является магистрал, состоящий из первых строк остальных четырнадцати стихотворений.
- В венке сонетов не может быть свободы соединения разнородных фрагментов цикла или поэмы.
- Строгость формы подразумевает определенную последовательность развития идеи.

Венок сонетов

- Вячеслав Иванов
- Валерий Брюсов
- Максимилиан Волошин
- Константин Бальмонт
- Илья Зданевич

ПОЛЫННЫЙ ВЕНОК (СОНЕТОВ) МАКСИМИЛИАНУ ВОЛОШИНУ

I.

...И стала сила Слова серебром,
а век – серебряным. Слова как пули.
Двенадцать стыли, шли, на пальцы дули,
глядели ввысь: Он, “в венчике”, – фантом.

Но вынул Он ещё одно ребро –
в цветаевскую персть весну вдохнул... И
нагие пальцы хрупкие согнули
из звуков вёсла... Только Русь – паром

разбитый (вплавь... грести нельзя... вести...) –
прибило к Крыму, где в одной горсти
живые травы, мёртвые вулканы,

где синий киммериец Коктебель
укладывает ветер в колыбель
седой полыни на кудрях у Пана.

II.

Седой полыни на кудрях у Пана,
сплетённой с мятой в дружеский венок,
волшебен жгут... Здесь и костистый рог
древнейших скал, как вереск, гибкий, пьяный:

зверьё и птицы, чудища... Осанна
природе, чей стилет или клинок

Жанры лирики. Стансы

- **Стансы** (stanza, ит. «комната, помещение, остановка») принадлежат к медитативной лирике.
- Каждая строфа стансов представляет собой законченное смысловое и синтаксическое целое.
- Стансы возникли в Италии и означали законченную восьмистрочную строфу с рифмовкой: abababcc.
- Короткое стихотворение, написанное четырехстопным ямбом с перекрестной рифмовкой ("Стансы", «В надежде славы и добра...», «В Сибирь», "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." А.С. Пушкина).

А.С. Пушкин. «Брожу ли я...»

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю; прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

Жанры лирики. Мадригал. Эпиталама

- Мадригал и эпиталама - малые жанры лирики.
- **Мадригал** - объяснение в любви.
- **Эпиталама** - возникшая в античности хоровая свадебная песнь, которая детально воспроизводит весь свадебный обряд.
- Мадригалу необходимы остроумие и гипербола, шутка и немножко грусти, игра во влюбленность.
- Мадригалы Пушкина

А.С. Пушкин.
МАДРИГАЛ М...ОЙ

О вы, которые любовью
не горели,
Взгляните на нее —
узнаете любовь.
О вы, которые уж
сердцем охладели,
Взгляните на нее:
полюбите вы вновь.

Пою в помпезной эпиталаме
— О, Златолира, воспламеняй! —
Пою Безумье твоё и Пламя,
Бог новобрачных, бог Гименей!

Весенься вечно, бог пьяный
слепо,
Всегда весенься, наивный бог!
Душа грезэра, как рай, нелепа!..
Вздых Гименея — Ивлиса вздох!

«Эпиталама», Игорь Северянин

Жанры лирики. Послание

- Послание - стихотворное письмо, любовное и дружеское. Письмо обладало искренностью исповеди, вместе с тем посланию свойственна отстраненность (общение между автором и адресатом не совпадает во времени и в пространстве).
- **Послание могло быть любовным, дружеским и сатирическим.**
- Жанровая специфика - в подразумеваемой диалогической форме с реальным или воображаемым собеседником ("Разговор книгопродавца с поэтом" Пушкина, "Разговор с фининспектором о поэзии" Маяковского, "Разговор с комсомольцем Н.Дементьевым" Багрицкого).

Жанры лирики. Послание

- Послание не требовало строго зафиксированной поэтической формы, оно могло быть сонетом и стансами, одой и эпиграммой.
- Формальный жанровый признак - **имитация письма.**
- От первоначального стихотворного размера - гекзаметра - авторы посланий вскоре отказались.

Жанры лирики. Послание

- Послание дружеское создается с целью обретения единомышленника и союзника. Дружеское послание адресуется близкому человеку (Пушкин - Пущину, Фет - Тютчеву, Цветаева - Блоку).
- Из русских поэтов XIX века особенно часто обращался к жанру послания В.А. Жуковский. Среди его адресатов друзья-поэты и лица власть предержащие.

Жанры лирики. Послание

- К. Симонов, А. Сурков, С. Гудзенко
- Послания крупнейшего немецкого поэта двадцатого века Г.Бенна ("Март. Письмо в Меран") - новые свойства жанра - он становится более условным, ассоциативным, иносказательным.
- Жанр послания в **постмодернизме**. Поэты свободно обращаются со стилями и жанрами предшественников, цитируют и перефразируют их строки.
- И.А.Бродский, "Письма римскому другу", "Одиссей Телемаку"
- **Поэты-концептуалисты** Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, Д.Пригов, ("Л.С.Рубинштейну" Тимура Кибирова)

Письма римскому другу

Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги. Дева тешит до известного предела —
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятья невозможны, ни измена! __Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
лишь согласное гуденье насекомых. __Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.

Жанры лирики. Стихотворение

- **XIX – XX век**
- Написанное стихами произведение небольшого объема, позволяющее воплотить в слове жизнь души в ее многосторонних проявлениях.

Жанры лирики/лиро-эпический жанр.

Баллада

- Баллада. Родовая принадлежность баллады двойственна.
- Гегель: «Это продукт средних веков и современности по содержанию частично эпический, по обработке же большей частью лирический».

Разновидности баллады

1. **Баллада** - твердая форма французской поэзии XIV-XV вв., возникшая в средние века в Провансе. Французское ballade - от провансальского balada - танцевальная песня. Такая баллада состоит из трех строф с одинаковой рифмой.

Строфа может состоять из восьми строк с рифмовкой: ababbcbcb, - стих в этом случае восьмисложный, или из десяти строк с рифмовкой: ababbccdc, - стих в этом случае десятисложный. Завершается баллада четвертой короткой строфой, послылкой (envoi), или обращением к адресату, с рифмовкой CCdCd.

Ф. ВИЙОН. БАЛЛАДА ПОВЕШЕННЫХ

- О люди-братья, мы взываем к вам:
Простите нас и дайте нам покой!
За доброту, за жалость к мертвецам
Господь воздаст вам щедрою рукой.
Вот мы висим печальной чередой,
Над нами воронья глумится стая,
Плоть мертвую на части раздирая,
Рвут бороды, пьют гной из наших глаз...
Не смейтесь, на повешенных взирая,
А помолитесь Господу за нас!

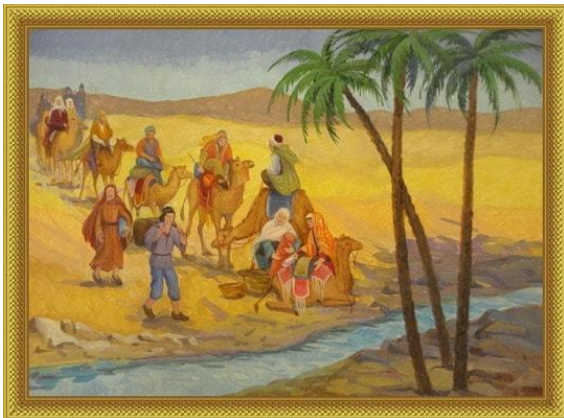
Разновидности баллады

2. В фольклорной или авторской, но созданной на материале фольклора балладе обязательно присутствует **сюжет**, обычно трагический и таинственный, повествование в ней отрывистое, встречается драматический диалог.

(Английские народные баллады о Робине Гуде, авторские баллады, основанные на фольклорном («Лесной царь» И.В. Гете и вольный перевод этой баллады В.А. Жуковским, "Утопленник" и "Жених" Пушкина), античном («Поликратов перстень» Ф.Шиллера, «Теон и Эсхин» Жуковского) или историческом материале («Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина))

Жанры лирики. Баллада

- Романтики: баллада - ведущий жанр («Ленора» Г. Бюргера, «Светлана» Жуковского, «Русалка», «Три пальмы», «Тамара» и др. баллады М.Ю. Лермонтова).
- Балладный жанр обновляет Н.А. Некрасов: создает новеллистичные и отмеченные явной песенностью баллады "Огородник", "Извозчик", "Секрет", "Знахарка".

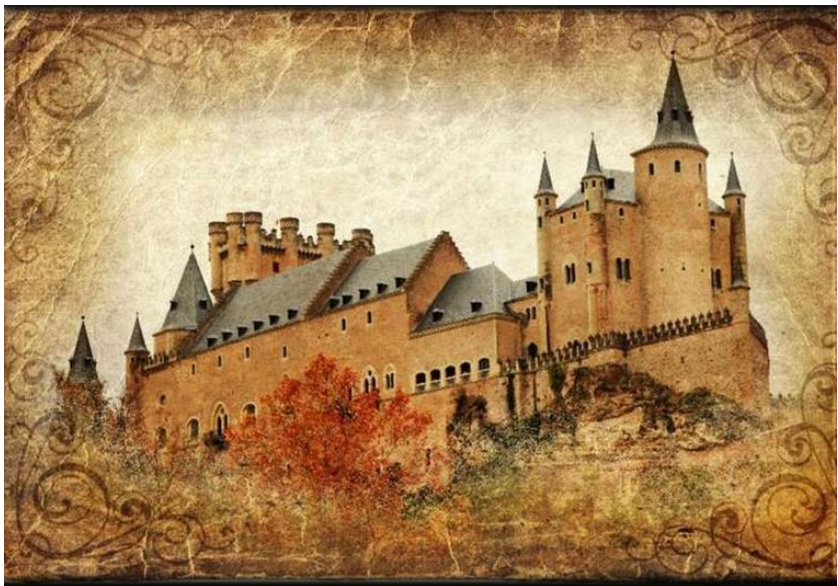

Жанры лирики. Баллада

- XX век. В.Брюсов, Н.Гумилев, А.Ахматова, Б.Пастернак и др. пытались возродить старинный жанр баллады.
- Это увлечение продолжилось в послереволюционные годы. В советской поэзии происходит героизация баллады (Н.С.Тихонов, К.М.Симонов), ее тематика расширяется, в балладу проникает публицистичность (Е.Евтушенко).

Жанры лирики. Баллада

- Б.Брехт обновил балладный жанр в ином направлении, сблизив балладу с эстрадной песней.
- Эстафету Брехта приняли русские поэты 60-х годов Б.Окуджава, В.Высоцкий, Н.Матвеева, А.Башлачёв, Б.Гребенщиков и другие.

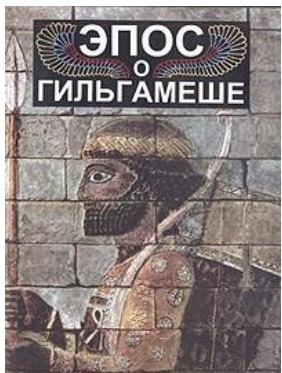

Жанры эпоса

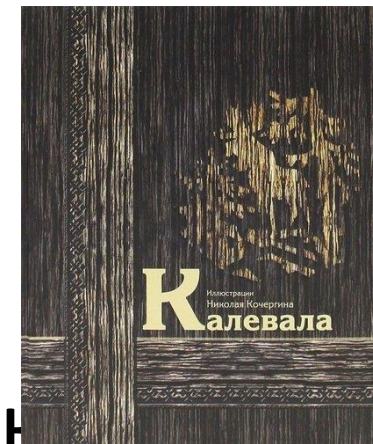
Большие (эпопея, роман)

Средние (житие и повесть)

Малые (сказка, басня, притча, новелла, рассказ, очерк, эссе)

Жанры эпоса. Эпопея и роман

- Эпос изначально существовал в виде героических эпопей («Илиада», «Одиссея», «Песнь о Роланде», «Манас», «Калевала»), воссоздающих историческую память народа о былых исторических подвигах и странствиях по миру.
- Предмет эпопеи - особое субстанциальное событие, имеющее значение для всего народа.

Жанры эпоса. Эпопея и роман

- Главные герои эпопеи воплощали идеальное представление народа о себе самом («Илиада» и «Одиссея» Гомера).
- По мере усложнения личностного сознания эпический герой выделялся из родового или национального коллектива.
- Возник новый вид эпоса - роман.

Жанры эпоса. Роман

- **Роман** (от фр. «roman», «произведение на романском языке») - крупный эпический жанр, показывающий судьбы и внутренний мир героев в их многосторонних связях с внешним миром - обществом, средой.
- Эпическое содержание жанра - пристальное внимание к среде, в которой живут герои, выявление общих законов бытия, всестороннее воссоздание действительности.

М.М.Бахтин:

- *в отличие от эпопеи, связанной с героическим прошлым, предмет романа - настоящее в его незавершенности, современность или будущее, хотя это не исключает изображение героического прошлого. Но даже в историческом романе угол зрения автору дает современность. Собственно романное содержание заключается во внимании к судьбе одного или нескольких персонажей.*

Жанры эпоса. Роман

На основе принципов построения образа
главного героя выделяют разновидности романа:

странствований,

испытания,

биографический
(автобиографический),

воспитания.

Жанры эпоса. Роман

- Античность: два типа романа - роман **испытания** и роман **странствования** («Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Эфиопика» Гелиодора, «Золотой осел» Апулея, раннехристианские жития святых).

Жанры эпоса. Роман

- Средневековье - рыцарский, по преимуществу авантюрный, роман («Ивэйн, или рыцарь со львом» Кретьена де Труа, «Парцифаль» В. фон Эшенбаха).
- Начиная с эпохи Возрождения в судьбах и характерах героев романа стали преломляться важнейшие вопросы общественно-исторического развития. С этой поры роман - **эпос частной жизни** (Ф.Рабле, М. де Сервантес).

Жанры эпоса. Роман

XVIII столетие. Развиваются две романские разновидности:

центростремительный, или психологический (С.Ричардсон, Л.Стерн, Ж.-Ж.Руссо, А.-Ф.Прево, Д.Дидро, И.В.Гете)

центробежный, или социально-бытовой (Д.Дефо, Г.Филдинг, Т.Смоллет).

Жанры эпоса. Роман

- **Роман воспитания**, Германия, вторая половина XVIII века (К.М.Виланд, И.К.Вецель, И.В.Гёте).
- Стендаль, О. де Бальзак, Ч.Диккенс
- Образ становящегося человека, развитие которого происходит в реальном историческом времени: герой изменяется вместе с миром, в котором живет.
- В романе воспитания - предпосылка для возникновения и развития **исторического романа** (А. де Виньи, В.Гюго, В.Скотт).

Жанры эпоса. Роман

- **Биографический** роман («История Тома Джонса, найденныша» Г.Филдинга)
- Герой переживает кризис и перерождается

Жанры эпоса. Роман

- XIX век – расцвет романного жанра.
- А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»
- Романы Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского
- Характеры главных героев романов Толстого и Достоевского, детерминированные временем, средой, национальной принадлежностью, темпераментом, показаны в постоянной эволюции.

**Жанры эпоса.
Роман.
XX век.
Поэтика
романа
претерпевает
значительные
изменения:**

- трансформация пространственно-временных структур,
- ослабление событийности (кроме детективов и описаний приключений),
- возрастание роли автора и документа,
- поиск новых форм психологизма и полифонии (полифония мировосприятий героев у А.И.Солженицына),
- создание новых жанровых разновидностей (роман-миф Т.Манна и Д.Джойса, роман потока сознания М.Пруста, французский новый роман).

Жанры эпоса. Житие и повесть

- **средние эпические жанры**
- Житие, агиография (греч. hagios - святой, grapho - пишу) - один из основных эпических жанров церковной словесности, расцвет - средние века.
- **Агиографический жанр сложился под влиянием Евангелия.**
- *«Сказание и Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Житие из Киево-Печерского Патерика», «Житие Александра Невского»*
- XVII в. Жанр жития трансформируется: появляется автобиографическое житие («Житие протопопа Аввакума»), сочетание жития и биографической повести («Житие Юлиании Лазаревской»).

Жанры эпоса. Повесть

- Повесть - **средний эпический жанр**, занимающий промежуточное место между романом и рассказом или новеллой.
- В большинстве европейских литератур ее не выделяют.
- В русском искусстве слова повесть - традиционная жанровая форма.

Жанры эпоса. Повесть

- В отличие от романа повесть избирает меньший по объему материал, но воссоздает его более подробно
- У повести больше возможностей, чем у рассказа: она отражает развитие характера героя, состояние среды (нравственное, социальное, экономическое), историю взаимоотношений личности и общества.
- Источники повести - летописи («Повесть временных лет») и документальная письменность.

Б.И. ДУНАЕВЪ.

Библиотека старорусскихъ
повѣстей [Въи. 2]

ПОВѢСТЬ О ГОРѢ И ЗЛОУЧАСТ
КАКЪ ГОРЕ ЗЛОУЧАСТИЕ ДОВЕЛ
МОЛОТЦА ВО ИНОЧЕСКІЙ ТИМЪ

Жанры эпоса. Повесть

- Претерпела значительные изменения от рассказов о князьях, о сражениях, о житиях святых до собственно повести.
- Новое представление о жанре возникает в XVII в. в наблюдениях над поведением героя нового типа в повестях о Фроле Скобееве, Савве Грудцыне, Горе-Злосчастии.

Жанры эпоса. Повесть

- **А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь.** Усиливается познавательно-аналитическая основа повести.
- «Станционный смотритель» - тип «маленького человека»,
- «Пиковая дама» - герой нового века,
- «Петербургские повести» - критический анализ ведущих социальных типов 1830-х гг., создан гуманный образ «маленького человека» («Шинель», 1842).

Жанры эпоса. Повесть

- В 1900-1930-е и 1960-1980-е гг. в русской литературе одно из первых мест занимает повесть.
- «Деревня», «Суходол» И.А.Бунина - жизнь российских деревни и города, столицы и провинции, народный характер во всех его противоречиях.
- Повести И.С.Шмелева, Е.И.Замятина и М.М.Пришвина - воссоздающий устную речь народа сказ.

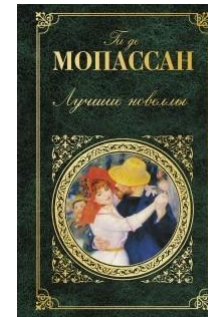
Жанры эпоса. Повесть

- Русская литература 1960- первой половины 1980-х гг. повесть - ведущий жанр в «военной», «деревенской» и «городской» прозе.
- Повести «деревенщиков» В.Г.Распутина, В.И.Белова, Ф.А.Абрамова, Б.А.Можаева - разработка проблем «человек и общество», «человек и природа».

Малые эпические жанры

- новеллы, рассказы, сказки, басни, апологи, притчи, очерки, эссе
- В отличие от романа и повести, предмет новеллы и рассказа - какая-то одна сторона действительности, рожденное ею противоречие.

Малые эпические жанры. Новелла

- В основе новеллы (итал. novella - новость) анекдот, необычное событие, судьба героя и т.д.
- Сюжет в новелле острый, действие развивается стремительно, важную роль в конфликте играет развязка, показывающая характер героя с неожиданной стороны.
- Преобладает устный тип повествования.
- Наибольшее развитие новелла получила в литературах Западной Европы (средневековый сборник «Новеллино», произведения Д.Боккаччо, П.Мериме, Ги де Мопассана, С.Цвейга, Т.Манна, О.Генри).
- Новеллы русских писателей: пушкинские «Повести Белкина», «Легкое дыхание» И.А.Бунина, цикл «Конармия» И.Э.Бабеля).

Малые эпические жанры. Рассказ

- Рассказ больше распространен в русской литературе (А.П.Чехов, И.А.Бунин, М.Горький, Л.Н.Андреев, В.М.Шукшин, А.И.Солженицын).
- Рассказ - малый эпический жанр с интенсивной организацией художественного времени и пространства, ограниченным количеством персонажей, концентрированностью художественных средств изображения, ориентированных на решение одного конфликта и воссоздание одного события, емкой художественной деталью.

Малые эпические жанры. Рассказ

- Разновидности рассказа, основанные на жанрово-родовом принципе (лирический, драматический, эпический), тематике (охотничий, исторический, производственный и т.д.), проблематике (социально-бытовой, нравственно-психологический), характере художественного обобщения (сатирический, фантастический и др.).

Малые эпические жанры. Очерк

- малый вид эпоса, от рассказа и новеллы отличается документальностью и публицистичностью, более свободной композицией.
- Путевой, судебный, физиологический, нравоописательный очерк
- тяготеет к циклизации («Путевые картины» Г.Гейне, «Очерки Боза» Ч. Диккенса, «Записки охотника» И.С.Тургенева, «Очерки бурсы» Н.Г.Помяловского).

Малые эпические жанры. Сказка

- Родственна новелле и рассказу.
- Литературная сказка - малый эпический жанр, в котором преобладают вымысел, фантастика, дидактика.
- Для сказки характерны интерес к судьбе одного (двух) героя (героев), обобщенный характер проблематики и художественного времени-пространства, устность, сгущенность и конспективность повествования.

Малые эпические жанры. Басня

- **Басня** - жанр дидактической литературы.
- А.А. Потебня считал, что басня - средство познания, обобщения, нравоучения. Он сформулировал ее жанрообразующие признаки.

В.А. Жуковский:

*Что в наше время называется баснею?
Стихотворный рассказ происшествия, в
котором действующими лицами бывают или
животные, или твари неодушевленные. Цель
сего рассказа - впечатление в уме какой-
нибудь нравственной истины, заимствуемой
из общежития и, следовательно, более или
менее полезной.*

В.Г. Белинский:

- «Рассказ и цель - вот в чем сущность басни; сатира и ирония - вот ее главные качества».
- Искусство баснописца не только в том, чтобы «выдумать сюжет для басни», но и в том, чтобы уметь «рассказать и применить» уже известные сюжеты.

Малые эпические жанры. Притча

- **Притча** - дидактико-аллегорический эпический жанр.
- Гегель: «Притча имеет ту общую родственную черту с басней, что она берет события из сферы обычной жизни, но придает им высший и более всеобщий смысл <...> ».
- Содержание притчи более важное и глубокое, чем в басне.
- В отличие от басни, в притче может отсутствовать развитый сюжет.
- Притча символична.
- Притча - жанр как устной, так и письменной литературы, характерный для христианской и средневековой культурных эпох, отмеченных тягой к морализаторству.

Малые эпические жанры. Притча

- В древнерусской литературе как переводная, так и оригинальная притча была очень популярна.
- Велика роль притч в европейской литературе XIX века. (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой).
- XX век: притчевая драматургия (пьесы Б.Брехта, Ж.П.Сартра), новеллы, повести-путешествия («Превращение» Ф.Кафки) и романы («Чума» А.Камю).

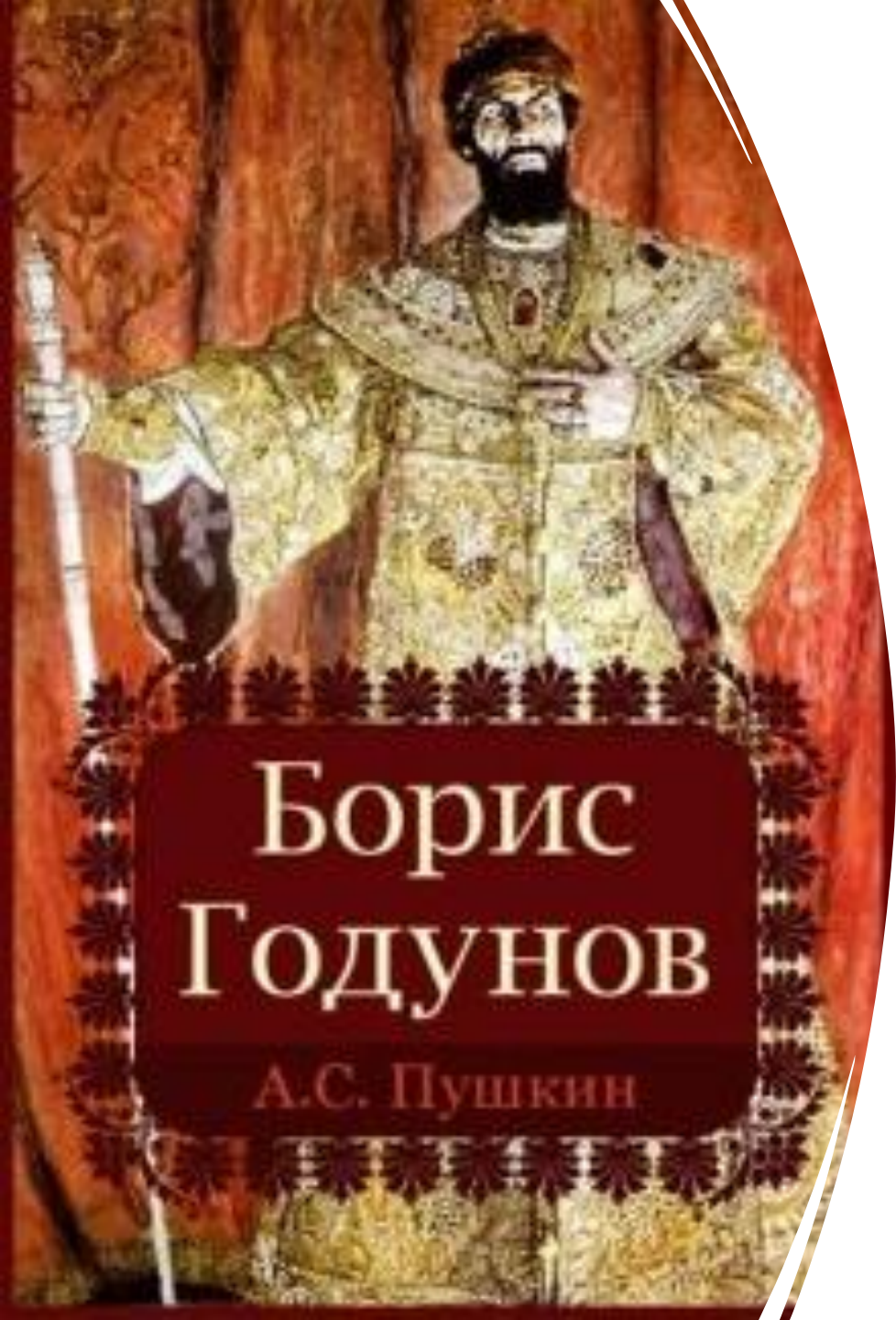
Малые эпические жанры. Эссе

- Мишель Монтень, "Les essais" - "Опыты".
- Термин «эссе» стал употребляться применительно к коротким прозаическим произведениям, написанным в подчеркнуто субъективной манере (Стендаль "О любви", Т. Манн "Размышления аполитичного", Ф.М. Достоевский "Дневник писателя", В.В. Розанов "Опавшие листья", А.И. Солженицын "Как нам обустроить Россию?").
- Граница между очерком, дневниковыми записями и эссе относительна и заключается в подчеркнутой философичности последнего.

Жанры драмы

- Деление драмы на виды (жанры) связано с пафосом: трагическим - в трагедии, юмористическим, сатирическим - в комедии, драматическим - в драме.

Жанры драмы. Трагическое

- В основе трагического - конфликты (коллизии) в жизни человека (группы людей), которые не могут быть разрешены, но с которыми нельзя примириться. Трагические ситуации могут включать в себя момент виновности человека («Борис Годунов»).

Жанры драмы.

Комическое

- Комическое представляет реальность в неожиданном свете, вскрывает ее внутренние противоречия и вызывает в сознании воспринимающего активное самостоятельное противопоставление предмета эстетическим идеалам. Противоречие норме создает внешний комизм (физиологический, случайных ситуаций и т.д.), противоречие идеалу - комизм внутренней неполноценности и ничтожности. Формы комизма первого типа - юмор, второго типа - юмор, сатира, сарказм.

Жанры драмы. Комическое

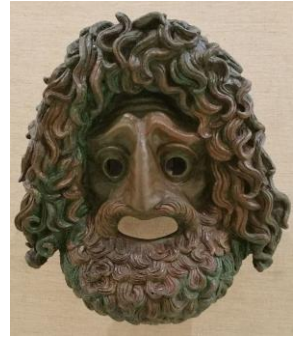

- **Юмор** - разновидность комического, предполагающая добродушное осмеяние человека или явления.
- **Сатира** - разновидность комического, предполагающая резкую критику человека или явления.
- На комизме первого типа основана юмористическая комедия («Двенадцатая ночь» и «Укрощение строптивой» У.Шекспира), на комизме второго типа - сатирическая комедия (пьесы Аристофана, «Тартюф» Ж.Б.Мольера, «Горе от ума» А.С.Грибоедова, «Ревизор» Н.В.Гоголя).
- **Гротеск** - одна из форм комизма и вторичной условности, близкая к фантастическому. Гротеск становится ведущим способом типизации в литературе Возрождения (Ф.Рабле, Дж.Боккаччо).

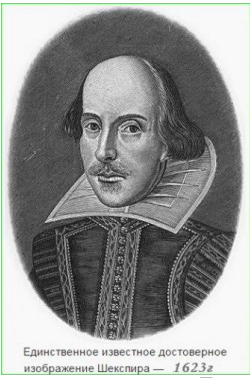
Жанры драмы. Драматическое

- Существенная особенность драматизма - конфликт между разнородными личными и общественными сторонами жизни.
- Драматическое - как бы ослабленное трагическое: конфликт и его развитие отличаются значительным напряжением, но все же не так остры, развязка обычно более благополучна.

Жанры драмы. Трагедия

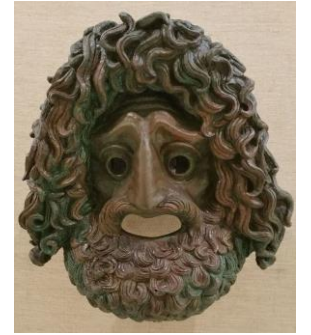

- **Трагедия** (греч. tragodia - козлиная песнь) - жанр, основанный на трагическом пафосе и трагической коллизии, в которой участвуют героические персонажи и которая разрешается трагически. Виды трагической ситуации - непреодолимые внешние обстоятельства, а также вина или ошибка героя.
- **Эсхил, Софокл, Еврипид**
- Первые попытки осмысления трагедии – **Аристотель**
- Происхождение древнегреческой трагедии - **Ф. Ницше** («Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм», 1871)

Единственное известное достоверное изображение Шекспира — 1623г

Жанры драмы. Трагедия

- Взлет - эпоха Возрождения (У. Шекспир, кризис и распад времен)
- Форма шекспировской трагедии свободна от каких-либо ограничений: проза чередуется с поэзией, мест действия множество, время не ограничено, трагедийные злодеи могут быть «доблестными», трагическое оттеняется комическим («Генрих IV», «Генрих V», «Король Лир»).
- Свобода композиции и речи («Отелло»).
- В каждой трагедии есть доблестный герой с масштабной личностью, переживающий духовный кризис вследствие мирового зла, которое несут в себе его враги или сородичи, способные на предательство, мучающийся из-за того, что он сам неспособен изменить мир («Гамлет»).

Жанры драмы. Трагедия

- Классицизм. Трагедия обретает строгую упорядоченность формы (александрийский стих, пять актов, соблюдение единства действия, времени и места у П.Корнеля и Ж.Расина, А.П.Сумарокова, Я.Б.Княжнина, В.А.Озерова).
- Традиционный конфликт внутренний - борьба между долгом перед нацией и государством и личным чувством.

Жанры драмы. Трагедия

- Пушкин использовал шекспировский художественный принцип «вольного, широкого изображения характеров», освободил жанр трагедии от трех единств, внес в него эпическое содержание, создал многогранные характеры персонажей, детерминированные эпохой, социальным положением, темпераментом и другими личными качествами, а также новый тип речи («Борис Годунов», «Маленькие трагедии»).

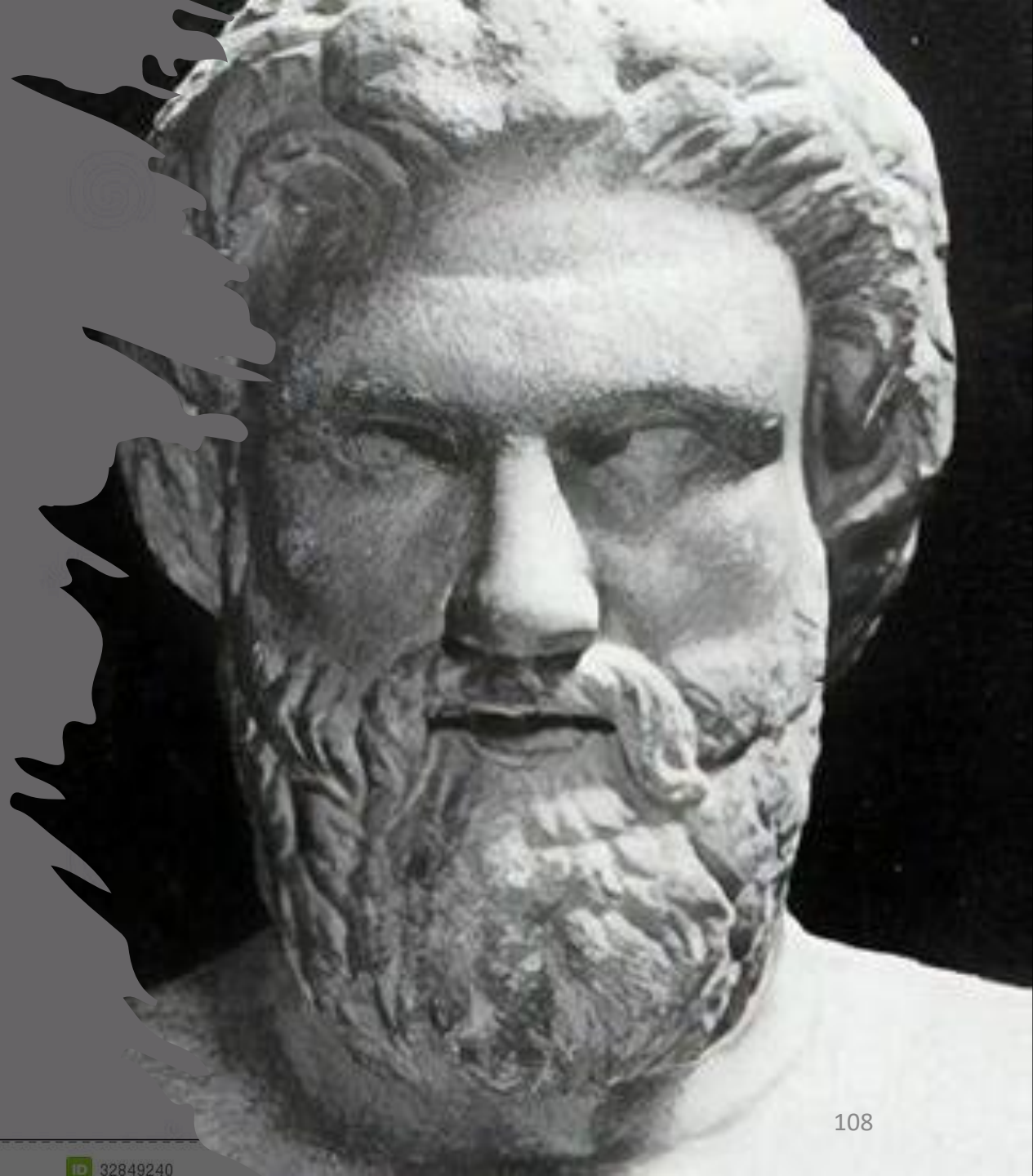
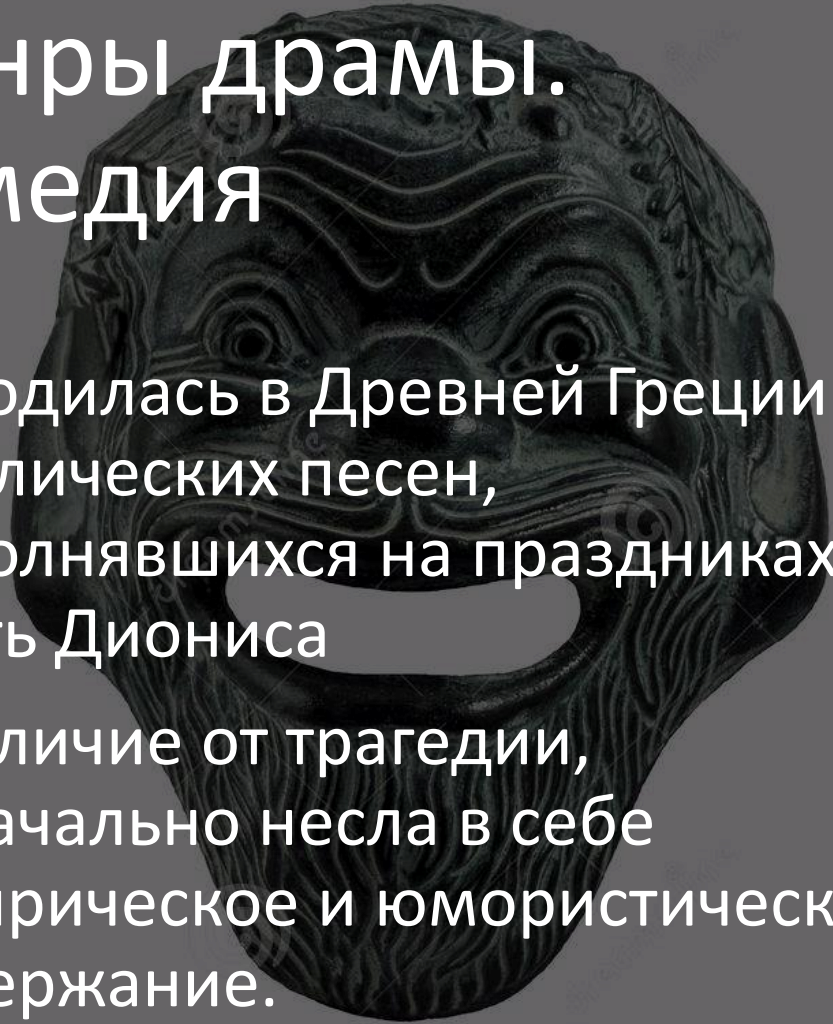
Жанры драмы. Комедия

- Комедия (греч. komos - шествие, ode - песня) - пьеса, исполненная юмористического или сатирического пафоса.
- Основной предмет- изображение внутренней несостоятельности, нелепости, неполноценности комических характеров, их юмористическое или сатирическое отрицание; конфликт комедии основан на комической борьбе.
- Комедия - зеркало, отражающее пороки людей.
- Для комедии, как правило, характерен счастливый конец.

Жанры драмы. Комедия

- Зародилась в Древней Греции из фаллических песен, исполнявшихся на праздниках в честь Диониса
- В отличие от трагедии, изначально несла в себе сатирическое и юмористическое содержание.
- Аристофан, Менандр

Жанры драмы. Комедия

- Заимствовала у трагедии структуру, придав ей комическое содержание. Комический хор выражал мнение народное, радость и ликование. Стиль комедии - речевая комика (алогизм, пародия, ирония).
- В дальнейшем развитии комедии значительно изменились ее жанровое содержание и жанровая форма. Комические характеры утратили карикатурность, приобрели обобщенность, типичность.

Жанры драмы. Комедия

- Период наивысшего расцвета жанра комедии — эпоха Возрождения (У.Шекспир, Лопе де Вега),
- В дальнейшем в комедии усиливается социально-критическая направленность (у Ж.Б. Мольера, П. Бомарше, Р. Шеридана, Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, М.А. Булгакова, Н.Р. Эрсмана).

Жанры драмы. Комедия

- Разновидности: комедия положений, комедия интриги, комедия характеров, комедия масок (dell'arte), комедия «плаща и шпаги», высокая комедия.
- Комизм положений, присущий комедии положений и интриги, проявляется в классических комедиях У.Шекспира, К.Гольдони, Н.В.Гоголя.
- На комизме характеров основана комедия характеров (Ж.Б.Мольер, П.Бомарше, А.С.Грибоедов).

Жанры драмы. Комедия

- Высокая комедия - форма комедии нравов и бытовой комедии.
- Для нее характерны остроумие, изящество стиля, наличие положительного героя, выражающего идеалы автора.
- «Мизантроп» Ж.Б.Мольера, «Горе от ума» А.С.Грибоедова

Жанры драмы. Комедия

- XX век. сатирические комедии
«Клоп» и «Баня» В.В.Маяковского,
«Мандат» и «Самоубийца» Н.Р. Эрзмана,
«Багровый остров», «Зойкина квартира»,
«Иван Васильевич» и «Блаженство»
М.А. Булгакова

КЛОП

Жанры драмы. Драма

- Промежуточный между трагедией и комедией («средний») вид драматической поэзии возникает в европейской литературе во второй половине XVIII в., в XIX-XX вв. получает широкое распространение.
- Драма - пьеса с преимущественно драматическим типом содержания.
- Г.В.Ф.Гегель: в драме «вопреки различиям и конфликтам между интересами, страстями и характерами <...> сами индивиды развитием действия подводятся к тому, чтобы отказаться от борьбы и прийти к взаимному примирению их целей и характеров».

Жанры драмы. Драма

- Герой драмы не обладает масштабностью и величием личности героя трагедии, в поле зрения автора драмы менее значительные проблемы, нежели те, которые ставят в трагедии.
- В отличие от трагедий, драма редко бывает стихотворной, для нее редко избирается высокий стиль.
- В отличие от комедий, стиль драмы лишен комизма.

Жанры драмы. Драма

- Границы драмы как жанра более подвижны, чем границы трагедии и комедии.
- В процессе дальнейшего развития драмы происходила все большая демократизация ее героя.
- В драмах Ф. Шиллера («Коварство и любовь»), Г. Ибсена, А. Стриндберга, А.Н. Островского, А.П. Чехова, М. Горького, Т. Уильямса, Б. Брехта, М.А. Булгакова герои, как правило, обычные люди, занимающие срединное положение в обществе.

Жанры драмы. Драма

- В XIX-XX вв. преобладает драма с **острым конфликтом между персонажем и социальными условиями его жизни** («Живой труп» Л.Н. Толстого, «Дядя Ваня» А.П.Чехова, «Дачники» М. Горького, «Дни нашей жизни» Л.Н.Андреева и «Утиная охота» А.В. Вампилова).
- В творчестве А.П.Чехова появляется новый, **лирический, тип драмы**, в которой выражен скрытый «трагизм повседневной жизни».
- В этот период в западных литературах возникает **интеллектуальная драма** в творчестве Б.Шоу, Б.Брехта, французских экзистенциалистов Ж.П.Сартра, А.Камю, Ж.Ануя, представителей театра абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Г. Пинтер и др.).
- В современном театральном-драматическом репертуаре драма - ведущий жанр.

Жанры драмы. Мелодрама

- Мелодрама (греч. melos - песня, drama - действие) - остроконфликтная моралистическая пьеса, насыщенная аффективными эмоциями, рассчитанная на яркую театральность.
- Мелодрама основана на вере в провидение, и столкновение этой веры с губительными случайностями жизни составляет постоянную коллизию жанра: в силу стечения неблагоприятных обстоятельств героини мелодрамы страдали от разлук и измен («Без вины виноватые» и «Пучина» А.Н. Островского, «Таня» А.Н. Арбузова).
- Автор мелодрамы создает полярные характеры, лишённые сложности, являющиеся носителями добра или зла.

Жанры драмы. Мелодрама

- На тематическом уровне отбирается материал, апеллирующий к оскорбленному нравственному чувству зрителя: сиротство, утрата ребенка, похищение, оговор, судебная ошибка или несправедливый закон.
- Финал мелодрамы состоит из двух элементов: «торжества добродетели» и «посрамления злодейства».
- Более ценным в художественном отношении является сплав мелодрамы и собственно драмы в «Маскараде» М.Ю.Лермонтова, «Без вины виноватых» А.Н. Островского.

Использованная литература

- Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. - М., 2003.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий. - М., 2001.
- Хализев В.Е. Теория литературы. - М., 2020.