ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Значення семінарських занять з історії зарубіжної літератури для майбутніх перекладачів визначається необхідністю засвоєння теоретичного матеріалу, формуванням вмінь та навичок роботи з текстовою інформацією, потрібних для подальшої успішної професійної самореалізації:

- аналізувати інформацію (навчитися відділяти головне від другорядного);

- трансформувати інформацію, тобто передавати складне простими словами;

- узагальнювати, систематизувати, структурувати інформацію (складати тези, схеми тощо);

- тренувати, розвивати пам’ять та навички зв’язного мовлення (уміння чітко, логічно висловлювати власну думку, відстоювати власну позицію, аргументуючи її, вести дискусію);

- збагачувати фонові знання, розвивати себе як особистість.

Алгоритм семінарського заняття передбачає виконання наступних завдань.

1. Повторити/вивчити терміни для термінологічного диктанту.

2. Прочитати художній текст, який виноситься на розгляд, виділяючи у ньому цитати, необхідні для відповіді на питання плану семінару.

Якщо це твір, написаний іноземною мовою, яка вивчається, доцільно прочитати його повністю (уривки) мовою оригіналу.

1. Вивчити критичні роботи, присвячені аналізу тексту, виділяючи основні моменти, необхідні для відповіді на питання плану семінару.
2. Скориставшись методичними рекомендаціями, підготувати відповіді на теоретичні питання.
3. Виконати практичне завдання.

РОЗДІЛ І. ЕСТЕТИЧНІ СИСТЕМИ ХVІІ, ХVІІІ СТ.

ТЕМА 1. «Життя – це сон» П. Кальдерона – яскравий зразок барочної драматургії

Мета: осягнути специфікубарочної літератури на прикладі драми П. Кальдерона (на рівні тематики, проблематики, художніх конфліктів, мотивів, композиції, стилістики), актуалізувати знання, отримані на лекції та під час вивчення курсу «Вступ до літературознавства», застосувати їх для формування навичок літературознавчого аналізу, усвідомити зв'язок драми «Життя – це сон» з культурною та літературною традицією.

Ключові терміни: бароко, гротеск, мотив, композиція, метафора, підтекст, алегорія, символ.

Питання для обговорення

1. Соціально-історичні передумови виникнення та розвитку бароко в Іспанії (політична ситуація в Іспанії к. ХVІ – поч. ХVІІ ст., роль католицької церкви та інквізиції тощо) та Педро Кальдерон як талановитий представник релігійного бароко.

2. Філософська тематика та проблематика драми «Життя – це сон»: боротьба людини з Долею (провіденційний конфлікт у творі – Басіліо та Сехисмундо), усвідомлення людиною ілюзорності «псевдоцінностей» життя та «перемога над собою» (еволюція Сехисмундо, його внутрішній конфлікт), уявлення про честь та помсту (Клотальдо, Росаура). Релігійні ідеї твору.

3. Специфіка композиції: функція сюжетної інверсії (порушення хронологічної послідовності подій), роль другої сюжетної лінії (любовної інтриги), символічне протиставлення вежі та палацу.

4. Барочні мотиви удавання, перевдягання, пізнавання та уявлення про мінливість й непередбачуваність життя у драмі.

5. Барочний стиль драми: складні стилістичні фігури, оригінальні метафори, порівняння, символи та алегорії тощо. Антитеза та гротеск.

6. Зв'язок драми П. Кальдерона з культурною та літературною традицією (тема «життя як сну» у світовій літературі, мотив виховання людини в ізоляції тощо).

Рекомендована література:

1. Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко. Шалагінов Б. *Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя*. Київ: Київо-Могилянська Академія, 2004. С. 222-232.
2. Шалагінов Б. Творчість письменників Бароко. Шалагінов Б. *Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя*. Київ: Київо-Могилянська Академія, 2004. С. 232-243.
3. Наливайко Д. Бароко і драма Кальдерона «Життя – це сон». *Тема*. 2000. №1. С.5-17.
4. Рогозинский. В. Західноєвропейське бароко: драма Педро Кальдерона «Життя - це сон». *Всесвітня література та культура в навчальних закладах України*. 2010. № 6. С. 37-40.
5. Давиденко, Г. Й., Величко М. О. Іспанська література ХVІІ ст. Давиденко, Г. Й., Величко М. О. *Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII століття : навчальний посібник*. Київ : ЦУЛ, 2007. С. 33-53.

Методичні рекомендації:

- готуючись до відповіді **на 1 питання**, необхідно з’ясувати, яким було життя в Іспанії к. ХVІ – поч. ХVІІ ст. (політика, економічні умови, роль в житті країни церкви та інквізиції, Контрреформації), усвідомити вплив цих об’єктивних факторів на розвиток іспанської літератури, виділити ті факти з життя П. Кальдерона, які допомагають краще зрозуміти його релігійні погляди, які відобразилися в творчості драматурга;

- готуючись до відповіді **на 2 питання**, необхідно чітко визначити тему та проблему твору, провідні конфлікти, які допомагають розкрити тему (особливу увагу приділити провіденційному конфлікту), добрати з тексту драми цитати – аргументи, які доводять, що Басіліо та Сехисмундо намагаються побороти/обманути долю, з’ясувати, як у творі реалізовано барочну ідею ілюзорності «псевдоцінностей» життя («життя – це сон»), прослідкувати, як еволюціонує Сехисмундо протягом твору, пояснити, яким чином сюжет твору демонструє барочну ідею мінливості життя та непередбачуваності подій, завдяки чому Сехисмундо отримує «перемогу над собою», висвітлити проблеми честі та помсти (образи Клотальдо, Росаури), вміти показати, як відобразилась у творі П.Кальдерона християнські ідеї смирення та самопожертви;

- готуючись до відповіді на **3 питання**, необхідно актуалізувати знання з теорії літератури (згадати визначення композиції, сюжету, сюжетної інверсії, символу, антитези), усвідомити, що композиція твору відповідає вимогам барочної естетики (ускладненість, «твір як лабіринт»), «розшифрувати» значення символічного протиставлення вежі та палацу (що символізує палац, що символізує вежа, навіщо автору ця антитеза);

- готуючись до відповіді на **4 питання**, слід актуалізувати знання з теорії літератури (згадати визначення мотиву), визначити, які мотиви характерні для літератури бароко,пояснити, чому популярними є мотиви удавання, перевдягання, пізнавання, яким чином вони представлені у драмі та вираженню якої ідеї вони підпорядковуються;

- готуючись до відповіді на **5 питання,** слід актуалізувати знання з теорії літератури (згадати визначення стилістичних фігур, метафор, гротеску), чітко визначити ознаки барочного стилю, добрати цитати, які свідчать про те, що стиль драми П.Кальдерона є суто барочним (із складними стилістичними фігурами, оригінальними метафорами, порівняннями тощо), навести приклади гротеску у драмі та пояснити, якій меті підпорядковується створення цих гротескних образів;

- готуючись до відповіді на **6 питання**, необхідно з’ясувати, чи звертався хтось із письменників-попередників П. Кальдерона до теми «життя як сну», мотиву виховання людини в ізоляції, пояснити, у чому полягає специфіка трансформації цього матеріалу П. Кальдероном.

Практичне завдання:

Доведіть, що в цьому уривку з драми П. Кальдерона (звернення Росаури до свого коня) присутні ознаки барочної стилістики.

«О гіппогрифе ярий,

Який примчався вітрові до пари,

Куди на горе наше,

Безлуска рибо і безкрилий пташе,

Мій коню, в шалі тому

По лабіринту плутанім, крутому

Цих скель стрімких і голих

Летиш крізь зарості, немов на сполох?

Зостанься й тут до скону

Служитимеш із кіньми Фаетону;

Я ж, як мені судила

Законом доля, прикра і немила,

У відчаї великім

Сама спущуся по камінні дикім

З гори, що наче брови,

На сонці хмурить підківки діброви.

Полоніє-державо,

Приймаєш чужоземця неласкаво,

Свої здійнявши гори,

І кров'ю слід його значиш на горе.

Це доля ятрить рани:

Де співчуття віднайде безталанний?»

(Переклад М. Литвинця)

Проаналізуйте монолог Сехисмундо та доведіть, що в ньому виражено ключову ідею твору.

«Знову (що ж це там, о небо?)

Хочете, щоб я про владу,

Яку час відніме, марив?

Знову хочете, щоб бачив

Я між тіней і між марев

Пишну велич і розкоші,

Що вітрець розвіє ранній?

Знову хочете, щоб стрів я

Небезпеки та омани,

Які родять і вбивають

Людську владу, злющу й хирну?

Та цього уже не буде!

Ще раз гляньте, я покірний

Своїй долі; я вже знаю,

Що життя – це сон. Ви чули?

Гетьте, тіні! Хоч змертвілим

Ви моїм чуттям вернули

Плоть і голос, та нема

Голосу у вас і плоті.

Я не хочу віддаватись

Ложній величі й пишноті,

Адже це лише привиддя,

Що розвіється здужалим

Першим леготом ранковим,

Як буває із мигдалем,

Що розквітнув на світанку

Несподівано й неждано,

І при першім повіванні

Опадуть, зів'януть рано

Пелюстки його рожеві,

Зблякнувши із днем тривожним.

Я пізнав вас, я вас бачив

І я відаю, це з кожним

Тим, хто спить, таке буває;

Розчарований до краю

Вже не здамся на оману,

Бо життя – це сон, я знаю».

(Переклад М. Литвинця)

ТЕМА 2. «Висока комедія» Ж.-Б. Мольєра

Мета: осягнути специфіку літератури класицизму на прикладі комедій Ж.-Б. Мольєра (на рівні композиції, образної системи, стилістики, форм та прийомів комічного тощо), актуалізувати знання, отримані на лекції та під час вивчення курсу «Вступ до літературознавства», застосувати їх для формування навичок літературознавчого аналізу, усвідомити сутність феномену «висока комедія».

Ключові терміни: класицизм, раціоналізм, «ієрархія жанрів», «правило трьох єдностей», тип, сатира, гумор, іронія.

Питання для обговорення

1. Ж.-Б. Мольєр – талановитий представник французького класицизму. Поняття та специфіка «високої комедії» (суміш «високого» та «низького», серйозний, філософський зміст, дійові особи – аристократи, розподіл на 5 актів тощо).

2. «Тартюф» – «висока комедія» класицизму.

2.1. Історія створення комедії;

2.2. Риси типової класицистичної комедії у творі (образна система, композиція, стиль тощо);

2. 3. Форми та прийоми комічного;

2.4. Ознаки «високої комедії» у творі.

3. «Дон Жуан» – «крок за межі класицизму»:

3.1.Історія створення комедії;

3.2. Образ Дона Жуана та сатиричне спрямування комедії, прийоми комічного;

3.3. Новаторство Мольєра («руйнування» класицистичних норм) у творі.

Рекомендована література:

1. Шалагінов Б. Б. Жан-Батіст Мольєр. *Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України*. 2004. № 2. С. 31 – 34.
2. Шалагінов Б. Класицизму у французькій літературі. Шалагінов Б. *Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя*. Київ: Київо-Могилянська Академія, 2004. С. 243-254.
3. Шалагінов Б. Жан-Батіст Мольєр. Шалагінов Б. *Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторічч*я. Київ: Київо-Могилянська Академія, 2004. С. 254-261.
4. Стороженко Л. Театр Мольєра: традиції і новаторство. *Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.* 2002. № 12. С. 44 – 48.
5. Лімборській І. В. Сміх, що робить людей серйозними. *Зарубіжна література в школах України*. 1996. № 3. С. 11-15. Режим доступу: <https://md-eksperiment.org/post/20180917-smih-sho-robit-lyudej-serjoznimi>.
6. Новобранець О.Б. Домінанта драматургічної донжуніани. Режим доступу: <http://eprints.zu.edu.ua/3159/1/32_46.pdf>.
7. Життя і творчість Ж. Б. Мольєра. Давиденко, Г. Й., Величко М. О. *Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII століття : навчальний посібник*. Київ : ЦУЛ, 2007. С. 71-81.

Методичні рекомендації:

- готуючись до відповіді на **1 питання**, необхідно з’ясувати, у чому полягає світове значення творчості Ж.-Б. Мольєра та його внесок у розвиток європейської драматургії, роль в становленні класицистичної комедії, чітко усвідомити, чому його комедії називають «високими», виділити риси «високих комедій»;

- готуючись до відповіді на **2 питання**, необхідно з’ясувати обставини написання та постановки комедії «Тартюф» на сцені (пояснити, який феномен

тогочасної дійсності спонукав Ж.-Б. Мольєра до написання твору, що він хотів висміяти, чому його твір забороняли, як ставився король до цієї комедії), довести, що твір відповідає вимогам класицизму, класицистичної комедії, проаналізувати образи твору (визначити, є вони статичними чи динамічними, суперечливими чи спрощеними, типовими, які поширені типи діють у комедії, яку рису втілює кожен персонаж, хто є «авторським улюбленцем» та чому), дослідити композицію комедії (чи дотримане правило «трьох єдностей», які елементи сюжету можна виділити, яким є фінал твору, яку функцію він виконує), довести за допомогою цитат, що стиль твору є «низьким», персонажі говорять народною мовою, диференціювати форми та прийоми комічного у комедії (навести відповідні цитати) та пояснити їхнє функціональне призначення, аргументувати приналежність «Тартюфа» до «високої комедії»;

- готуючись до відповіді на **3 питання**, слід з’ясувати обставини написання та постановки комедії «Дон Жуан» на сцені (який феномен тогочасної дійсності спонукав Ж.-Б. Мольєра до написання твору, що він хотів висміяти, чому твір забороняли), проаналізувати образ Дона Жуана та звернути увагу на те, хто з письменників світової літератури ще звертається до цього образу, чи має він прототип, є цей образ у комедії Ж.-Б. Мольєра статичним чи динамічним, які зміни відбуваються з Доном Жуаном, яку ваду в його образі висміює автор, аргументувати свою думку цитатами з тексту, пояснити,чому цей твір не відповідає нормам класицизму (звернути увагу на композицію, хронтоп, образ Дон Жуана, фінал комедії).

Практичне завдання:

Визначте, які форми та прийоми комічного використано в уривках з комедій «Тартюф» та «Дон Жуан».

«Пані Пернель

Твоє балакання пропало некорисно.

Тут про Оранту всім, здається, добре звісно –

Побожна то душа, – а от вона, гляди,

Не хвалить натовпу, що йде щодня сюди.

Доріна

Це правда, приклад цей згадати вам годиться,

Бо пані ця живе, неначебто черниця,

Але ж того вона тепер така свята,

Що вже минулися давно її літа.

Колись молодшою була вона вродлива,

То й до закоханих не так була спесива;

Тепер зістарілась, її вже світ не зна,

То й світ через оте не хоче знать вона,

Ховаючи себе під мудрістю святою,

Бо не здолає вже принаджувать красою.

Такий уже звичай у всіх зів’ялих краль,

Їх молодіж уся покинула, на жаль,

І, щоб розважитись і трохи вдовольнитись,

Нема їм способу, як тільки присвятитись.

І от живуть вони, немов черниці ті,

Та судять кожного, бо, бач, самі святі,

І ганять не тому; що правди путь їм мила,

Але що заздрість їм усі думки обсіла.

Не вибачать вони нікому тих потіх,

Що, як минув їх час, тепера не для них».

(Переклад В. Самійленка)

«Дон Жуан. Тепер цього вже не соромляться: лицемірство нині – модний порок, а всі модні пороки сходять за доброчесність. Роль людини з добрими засадами – найкраща з усіх ролей, що їх тільки можна зіграти. Як на сьогодні, професія лицеміра має величезну перевагу. Завдяки цьому мистецтву обман завжди, незмінно в пошані, і якщо його навіть, і викриють – однаково ніхто не наважиться сказати проти нього бодай хоч словечко. Всі інші людські вади й хиби підлягають критиці, кожному вільно відверто на них нападати, але лицемірство — це порок привілейований, воно власною рукою затуляє всім рота і спокійнісінько розкошує собі необмеженою безкарністю. Прикидання та різні фокуси допомагають згуртуватися всім, хто стоїть за лицемірство. Зачепиш одного – на тебе напустяться всі, а ті, що чинять свідомо чесно й чиєї щирості не доводиться брати під сумнів, оті, кажу я, завжди шиються в дурні: вони простодушно попадаються в пастку до лицемірів і сліпо допомагають цим мавпам влаштовувати їхні справи. Ти й не уявляєш собі, скільки я знаю подібних людей, які з допомогою таких хитрощів спритно покривали гріхи своєї молодості, прикривалися плащем релігії, як щитом, і, одягнувши на себе цей почесний убір, здобували собі право бути найнегіднішими людьми на світі!.. Хай їхні інтриги всім добре відомі, хай усі знають, хто вони такі, а проте вони асе ж не втрачають поважного становища в товаристві: вони чи то голову схилять, чи журно зітхнуть, чи то закотять очі під лоба – і все вже й гаразд, все вже й владналося, чого б вони не накоїли. Під оцим благодайним захистком я й хочу сховатися, щоб на майбутнє убезпечити від різних несподіванок мої особисті справи. Нізащо не покину я моїх улюблених звичок, але я критимуся від усіх і розважатимусь потайки».

(Переклад І. Стешенко)

ТЕМА 3-4. «Страждання юного Вертера» Й. В. Ґете – яскравий зразок сентиментального роману

 Мета: осягнути специфіку літератури сентименталізму на прикладі роману Й. В. Ґете (на рівні тематики, проблематики, художніх конфліктів, форм та прийомів психологізму, стилістики), актуалізувати знання, отримані на лекції та під час вивчення курсу «Вступ до літературознавства», застосувати їх для формування навичок літературознавчого аналізу, усвідомити сутність феномену штюрмерства, новаторський характер «Страждань юного Вертера» та значення цього твору для подальшого розвитку літератури.

 Ключові терміни: рух штюрмерів («Бурі та натиску»), роман, епістолярний роман, сентименталізм, психологізм, внутрішній монолог, психологічний пейзаж, елегія.

Питання для обговорення

1. Феномен «Бурі та натиску», передумови його виникнення у літературі Німеччини. Роль Й. В. Ґете у становленні німецького сентименталізму.

2. Автобіографічна основа роману «Страждання юного Вертера». Жанрова специфіка твору: епістолярна форма, лірична проза, психологічний роман.

3. Образ Вертера як типового героя сентименталізму та «бурхливого генія» (Вертер і Лотта, Вертер і народ, Вертер і світське суспільство, Вертер і природа), засоби розкриття характеру персонажа, форми та прийоми психологізму. Внутрішній конфлікт Вертера. Тема кохання та її сентиментальна інтерпретація: «любовний трикутник», причини самогубства Вертера.

4. Особливості стилю роману. Категорії трагічного та чуттєвого та художні засоби їхнього створення.

Рекомендована література:

1. Шаліганов Б. Естетика Й. В. Гете : Дослідження. Харків : Ранок, 2002. 288 с.
2. Шалагінов Б. Веймарська класика. Й. В. Гете. Шалагінов Б. *Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя*. Київ: Київо-Могилянська Академія, 2004. С. 333-349.
3. Шалагінов Б. Штюрмерство як історико-літературний феномен. Б. Шалагінов. «Фауст» Й. В. Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18—19 ст.: Монографія. К.: Вежа, 2002. С. 11-28.
4. Життєвий і творчий шлях Й.-В. Гете. Давиденко, Г. Й., Величко М. О. *Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII століття : навчальний посібник*. Київ : ЦУЛ, 2007. С. 157-170.
5. Бентя Ю. Інтермедіальний поврот у романі Йогана Вольфганга Гете «Страждання молодого Вертера»: від сентиментального літературоцентризму до музикалізації літератури. Режим доступу: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_DEBRSbMOO8J:naukvisnyknmau.com.ua/article/view/257296/254405&cd=26&hl=ru&ct=clnk&gl=ua>.

Методичні рекомендації:

- готуючись до відповіді на **1 питання**, необхідно з’ясувати, яким було життя Німеччини в к. ХVІІІ ст. (які соціально-історичні обставини могли стати передумовами до появи руху «Бурі та натиску»), як виникла та що символізувала назва руху, кого вважають його засновниками, кого – ідеологом, у чому полягає новаторство штюрмерів, а також – визначити роль Й. В. Ґете у становленні німецького сентименталізму;

 - готуючись до відповіді на **2 питання**, необхідно визначити, які факти з життя автора лягли в основу сюжету роману, як слід визначити жанровий різновид роману,довести, що у ньому присутні риси епістолярного жанру, ліричної прози, психологічного роману,пояснити, чому Й. В. Ґете обирає саме такий жанровий різновид (якій ідеї він підпорядковується, як це пов’язано з провідними тенденціями розвитку літератури у ХVІІІ ст.);

- готуючись до відповіді на **3 питання,** доцільно довести, що Вертер є типовим героєм сентименталізму та «бурхливим генієм» (аргументувати свої думки цитатами з тексту роману), з’ясувати, як Вертер зображений у стосунках з Лоттою та Альбертом, як він ставиться до народу та чому, яку роль в його житті грає природа, вміти пояснити, чому герой роману не зміг пристосуватися до вимог «вищого світу» та знайти собі справу до душі, також слід визначити, які засоби розкриття характеру Вертера використовує автор (портрет, побут тощо),актуалізувати знання з теорії літератури та визначити основні форми та прийоми психологізму у романі (навести відповідні цитати), пояснити їхнє функціональне призначення, чітко виділити провідні конфлікти у творі, усвідомити сутність внутрішнього конфлікту Вертера та зробити власне припущення щодо причин його трагедії;

- готуючись до відповіді на **4 питання**, слід визначити, які художні, лексичні, синтаксичні засоби використовує автор для створення сентиментального пафосу, відчуття трагізму та вміти навести цитати-аргументи.

Практичне завдання:

Доведіть, що у наведених нижче уривках з роману виразно звучать ідеї, характерні для сентименталізму.

«Глибока, гаряча любов моя до живої природи, що таким блаженством сповнювала моє серце, що весь навколишній світ перетворювала в рай, стала для мене тепер нестерпним катом, злим духом, що мучить мене і не кидає на всіх дорогах.

Коли я дивився, бувало, зі скелі на родючу долину, що простяглась за річкою ген аж до пагорбів у далині, і бачив, як усе навколо буйно квітне й зеленіє; коли дивився на гори, вкриті від підніжжя до вершин густим високим лісом, на химерно покручені долини, затінені чудовими гаями, і на лагідну річечку, яка тихо дзюркотіла між очеретами, відбиваючи в собі ніжні хмаринки, що пливли в небі на легких крилах вітерця; коли слухав пташиний спів, від якого оживав навколишній ліс, бачив рої комах, що весело витанцьовували в червоному промінні призахідного сонця, останній тремтливий відблиск якого виманював з трави коника; коли сюрчання й метушня навколо мене привертали мою увагу до землі; коли мох, що добував поживу з твердої скелі піді мною, і чагарі, що виросли на сухому піщаному узгір'ї, відкривали мені потаємне, гаряче, святе життя природи,— як я тоді щиро сприймав усе своїм палким серцем, яким богорівним відчував себе серед тої буйної краси, і величні образи безмежного світу, живі-живісінькі, повставали в моїй душі».

«Еге ж, такі мої справи. Коли природа звернула на осінь, то і в мені, і навколо мене осінь. Моє листя жовтіє, а на сусідніх деревах уже й опало. Чи я не писав тобі часом, щойно приїхавши сюди, про одного сільського парубка? Тепер я знов запитав про нього у Вальгаймі й довідався, що його прогнали з роботи, і більше про нього ніхто й знати не хоче. А вчора я несподівано зустрів його на дорозі до іншого села. Я розговорився з ним, і він розповів мені свою історію, яка дуже зворушила мене, а чому саме, ти легко зрозумієш, коли я тобі її переповім. Але чи варто? Чи не краще ховати в душі все те, що мене тривожить і мучить? Навіщо я ще й тебе засмучую? Навіщо завжди даю тобі привід жаліти мене й лаяти? Але що я вдію, мабуть, і це мені судилося!»

(Переклад С. Сакидона).

 Напишіть творчу роботу на тему: «Вертер: шляхетний лицар, жертва суспільства, «зайва людина», трагічний герой, слабкий духом нероба, безумний художник, пристрасний бунтівник чи...?» Аргументуйте власні думки цитатами з тексту роману.

Поясніть, чому розвиток епістолярної прози в європейській літературі XVІІІ століття був настільки інтенсивним. Які оповідальні можливості привертали увагу сентименталістів до епістолярної традиції? Проаналізуйте своєрідність «чутливості» як художньої категорії та визначте, у чому особливості ліризму «Страждань юного Вертера»? Аргументуйте власні думки цитатами з тексту роману***.***

РОЗДІЛ ІІ. ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

ТЕМА 5. Своєрідність фантастичного у казкових новелах Е.Т.А. Гофмана («Крихітка Цахес», «Золотий горнець», «Піщана людини»)

Мета: усвідомити специфіку літератури романтизму на прикладі казкових новел Е. Т. А. Гофмана Й. В. Ґете (на рівні жанрової своєрідності, художнього світу, образів персонажів, особливостей фантастики, стилістики), актуалізувати знання, отримані на лекції та під час вивчення курсу «Вступ до літературознавства», застосувати їх для формування навичок літературознавчого аналізу, усвідомити сутність феномену романтичного двоєсвіту, глибокий філософський зміст творів німецького письменника.

 Ключові терміни: преромантизм, романтизм, ідеалізм, новела, казка літературна, фантастика.

Питання для обговорення

1. Е. Т. А. Гофман – яскравий представник пізнього німецького романтизму.

2. Жанрова своєрідність казкових новел Е. Т. А. Гофмана.

3. Сутність романтичного двоєсвіту Е. Т. А. Гофмана (на прикладі вказаних новел).

4. «Ентузіасти» та «філістери» у творах Е. Т. А. Гофмана: характерні ознаки, засоби художнього зображення, форми та прийоми комічного.

5. Особливості гофманівської фантастики. Гротеск, символ та алегорія у його творах.

Рекомендована література:

1. Лімборський І. Психологія героя романтизму і новела Гофмана «Золотий горнець». *Всесвітня література та культура в навчальних закладах України*. 2004. № 7. С. 43 – 45.

2. Дишлюк Ю. Сатиричне зображення самозасліплених обивателів. Протистояння героя-ентузіаста. *Всесвітня література в середніх навчальних закладах України*. 2002. № 1. С. 22 – 24.

3. Середюк Т. М. Карнавал у Гофмана. *Зарубіжна література в навчальних закладах*. 2003. № 1. С. 30 – 35.

4. Крячек Н. Міфологічні витоки художнього світу Гофмана. *Зарубіжна література*. 2004. № 47. С. 10 –12.

5. Шалагінов Б. Е. Т. А. Гофман – митець, візіонер, іронік. *Всесвітня література та культура в навчальних закладах України*. 2001. № 4. С. 32 – 35.

6. Німецький романтизм. Е.Т.А. Гофман. Г. Гейне. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. *Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навчальний посібник*. К.: Центр учбової літератури, 2007. С. 38-47.

7. Е. Т. А. Гофман. Наливайко Д. С., Шахова К. О. *Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму : підручник*. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2001. С. 72-85.

Методичні рекомендації:

- готуючись до відповіді на **1 питання,** необхідно чітко визначити етапи розвитку німецького романтизму та його специфіку, а також – місце Е.Т.А. Гофмана в німецькому романтизмі та значення його творчості для подальшого розвитку європейської літератури;

- готуючись до відповіді на **2 питання**, необхідно актуалізувати знання з теорії літератури (дефініції казки, новели), визначити, як дослідники характеризують жанрову специфіку творів Е.Т.А. Гофмана, що винесені на розгляд на семінарі, з’ясувати, чи можна їх вважати новелами, казками, вміти аргументувати власну точку зору на проблему, усвідомлюючи різницю між цими двома жанрами,пояснити,чому у літературі романтизму жанр казки стає таким «популярним»;

- готуючись до відповіді на **3 питання**, слід дати визначення феномену «двоєсвіт» та пояснити причини його «популярності» у літературі романтизму, продемонструвати на прикладах з запропонованих творів, які два світи співіснують на сторінках творів Е.Т.А. Гофмана, проаналізувати персонажів, що функціонують одночасно в двох світах в різних іпостасях, пояснити їхнє художнє призначення;

- готуючись до відповіді на **4 питання**, доцільно визначити характеристики «ентузіастів» та «філістерів», класифікувати відповідним чином персонажів Е.Т.А. Гофмана, спробувати усвідомити ставлення автора до них, пояснити, яку роль у розкритті їхніх характерів грають жіночі образи, кохання, як вони взаємодіють з потойбічними силами, які форми та прийоми комічного використовує автор для їхнього зображення (наведіть цитати-аргументи),висловіть власне припущення стосовно причин трагедії Натанаеля;

- готуючись до відповіді **на 5 питання**, слід пояснити, чим гофманівська фантастика відрізняється від фольклорної (казкової), які традиції фольклору (чарівної казки, «страшних історій») та літератури (готична проза) використовує автор, чому романтики активно використовують гротеск, символи та алегорії у своїх творах, навести приклади гротеску (Цахес, Олімпія тощо), символів та алегорій (золоті волоси Цахеса, скло та дзеркало, очі тощо) у творах Гофмана та спробувати «розшифрувати» їх, визначити функціональне призначення.

Практичне завдання:

Дослідник А. П. Шамрай пропонує визначення казки Е.Т.А. Гофмана як казка-міф. Жанровими ознаками при цьому вважається наявність фантастичних образів з їх підкресленою гіперболізацією, багатоплановість образів: зовнішній план у розвитку сюжету, а внутрішній у підтексті. Гофман жертвує логікою і послідовністю в зображенні фантастичного тла. Воно ніби стає частиною реальності, а не лише виявляє внутрішній світ романтичного героя. Яскравого художнього втілення набуває алегоричність, тобто персоніфікований світ природи. І не лише тварин, рослин, птахів, комах, а й предметів побуту. Спираючись на ці твердження дослідника, дайте відповіді на запитання. Чому письменник вдається до методу гротескного зображення, психологізує природу та побутові речі? Якими засобами описується технічний універсум бюргерського життя?

Визначте специфіку романтичного гротеску, орієнтуючись на твердження Ф. Шлегеля та Е.Т.А. Гофмана. Доведіть, що в новелах Е.Т.А. Гофмана гротеск є провідним засобом сюжето- та характеротворення.

Ф. Шлегель «Фрагменти»:

«… Гротеск грає з чудернацькими зміщеннями форми і матерії, любить видимість випадкового і дивного і ніби кокетує з безумовним свавіллям».

«Французьку революцію можна розглядати як видатний феномен історії держави. … Але можна розглядати її і як абсолютне втілення французького національного характеру, де сконцентровані усі його парадокси; як жахливий гротеск доби, де її глибокі упередження і могутні передчуття змішані в страшному хаосі, сплетені надзвичайно химерно в грандіозній трагікомедії людства.

Е.Т.А. Гофман «Жак Калло»:

«Іронія, що зіштовхує людське з тваринним і тим виставляє на посміховисько всю ницість людської метушні, – така іронія властива лише глибокому інтелекту, і для серйозного, проникливого спостерігача в гротескних творіннях Калло, цих частково людях, частково тваринах, знаходяться усі ті приховані зв`язки, що ховаються під маскою блазнівства. Хіба не вражає, наприклат, чорт, в якого ніс при спокусі св. Антонія перетворюється на рушницю, націлену на праведника?»

Прочитайте уривок з новели Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес». Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання:

1. Визначте жанрові характеристики новели. В чому своєрідність романтичної новели?

2. Які засоби психологізму характерні для новели?

3. В чому своєрідність портрету як засобу психологізму?

4. Про які риси характеру Бальтазара свідчить його портрет в наведеному уривку? До якого типу належить даний портретний опис?

5. Яке значення мають деталі одягу героя?

6. Доведіть, що герой є носієм романтичного типу свідомості.

«Einer unter den herausströmenden Studenten fesselt sogleich deine Aufmerksamkeit. Du gewahrst einen Wohlgestalten Jüngling von dreibis vierundzwanzig Jahren, aus dessen dunkel leuchtenden Augen ein innerer reger, herrlicher Geist mit beredten Worten spricht. Beinahe keck würde sein Blick zu nennen sein, wenn nicht die schwärmerische Trauer, wie sie auf dem ganzen blassen Antlitz liegen, einem Schleier gleich die brennenden Strahlen verhüllte. Sein Rock von schwarzem feinen Tuch, mit gerissenem Samt besetzt, ist beinahe nach alttuet-scher Art zugeschnitten, wozu der zierliche, blendendweiße Spitzenkragen so¬wie das Samtbarett, das auf den schönen kastanienbraunen Locken sitzt, ganz gut paßt. Gar hübsch steht ihm diese Tracht deshalb, weil er seinem ganzen Wesen, seinem Anstände in Ganz und Stellung, seiner bedeutungsvollen Gesichtsbildung nach wirklich einer schönen frommen Vorzeit anzugehören scheint und man daher nicht eben an die Ziererei denken mag,wie sie in kleinlichem Nachäffen mißverstandener Vorbilder in ebenso mißverstandenen Ansprüchen der Gegenwart oft an der Tagesordnung ist... Ernst, in Gedanken vertieft, wie es seine Art war, wandelte Balthasar aus dem Kollegium des Professors Mosch Terpin dem Tore zu, statt auf den Fechtboden, in das Wäldchen zu begeben, das kaum ein paar hundert Schritte von Kerepes liegt.

Ich liebe, fuhr Prosper Alpanus fort, ich liebe Jünglinge, die so wie du mein Balthasar, Sehnsucht und Liebe im reinen Herzen tragen, in deren Innerm noch

jene herrlbchen Akkord widerhallen, die dem fernen Lande voll göttlicher Wunder angehören, das meine Heimat ist. Die glücklichen, mit dieser inneren Musik begabten Menschen sind die einzigen, die man Dichter nennnen kann ... Dir ist, ich weiß es, mein geliebter Balthasar, dir ist es zuweilen so, als verstündest du die murmelnden Quellen, die rauschenden Bäume, ja, als spräche das aufflammende Abendrot zu dir mit verständlichen Worten! — Ja, mein Balthasar, in diesen Momenten verstehst du wundervolle Harmonie des tiefsten Wesen der Natur entzündet».

Прочитайте уривок з новели Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес». Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання:

1. Визначте жанрові характеристики новели.

2. Вкажіть основні естетичні принципи романтизму. В чому своєрідність романтичної новели?

3. Якими засобами автор передає чарівність феї Розеншен в даному уривку?

4. В чому незвичайність портрету феї? Як створюється подвійність сприйняття героїні?

5. Як поєднуються в тексті уривку достовірність і іронія? На кого спрямована іронія і чому?

6. Якими засобами створюється іронія?

«Fräulein von Rosenschön war von großer Gestalt, edlem majestätischen Wuchs und etwas stolzem, gebietendem Wesen. Ihr Gesicht, mußte man es gleich vollen¬det schön nennen, machte, zumal wenn sie wie gewöhnlich in starrem Ernst vor sich hinschaute, einen seltsamen, beinahe unheimlichen Eindruck, was vorzüg¬lich einem ganz besondern fremden Zuge zwischen den Augenbraunen zuzuschrei¬ben, von dem man durchaus nicht recht wußte, ob ein Stiftsfräulein dergleichen wirklich auf der Stirne tragen könne. Dabei lag aber auch oft, vorzüglich zur Rosenzeitbei heiterm, schönen Wetter, so viel Huld und Armut in ihrem Blick, daß jeder sich von süßem unwiderstehlichen Zauber befangen fühlte. <...> Die ältesten Leute im Dorfe versicherten, daß sie das gnädige Fräulein gekannt hätten schon so lange, als sie dächten, und daß die Dame niemals anders ausgesehen habe, nicht älter, nicht jünger, nicht häßlicher, nicht hübscher als eben jetzt. <.. .> offenbarte sich ganz deutlich bei dem Fräulein die Verwandtschaft mit den Blumen, deren Name sie trug. <...> Dann war es gewiß, daß sie auf einsamen Spaziergängen im Walde laute Gespräche führte mit wunderbaren Stimmen, die aus den Bäumen, aus den Büschen, aus den Quellen und Bächen zu tönen schienen.

Zu jenen zauberhaften Unterhaltungen im Walde, die indessen sonst nichts auf sich hatten, kamen nämlich allerlei bedenkliche Umstände, die von Mund zu Mund gingen und des Fräuleins eigentliches Wesen in gar zweideutiges Licht stellen. Mutter Anne, des Schulzen Frau, behauptete keck, daß wenn Fräulein stark zum Fenster heraus niese, allemal die Milch im ganzen Dorfe sauer würde. <.. .> Bald schien es gewiß zu sein, daß das Fräulein sich darauf verstand, Feuer und Wasser besprechen, Sturm und Hagelwolken zusammemzutreiben, Weichselzöpfe zu flechten etc».

ТЕМА 6-7. Романтичний історичний роману В. Гюго «Людина, яка сміється»

 Мета: засвоїти основні естетичні і світоглядні характеристики французького романтизму, з’ясувати сутність романтичного історизму на прикладі роману В. Гюго, його подібність та відмінність у порівнянні з історизмом В.Скотта, усвідомити роль В.Гюго як теоретика французького романтизму, актуалізувати знання, отримані на лекції та під час вивчення курсу «Вступ до літературознавства», застосувати їх для формування навичок літературознавчого аналізу.

Ключові терміни: гротеск, антитеза, композиція, наратор (оповідач), історизм, композиція, поетика, художній конфлікт, хронотоп.

Питання для обговорення

1. Специфіка, детермінанти виникнення та розвитку, періодизація французького романтизму. Його основні представники. Роль В. Гюго в історії французької літератури.

2. Теоретичні погляди В. Гюго (передмова до драми «Кромвель»).

3. Англійська історія очима письменника у творі «Людина, яка сміється». Соціальна проблематика у романі. Зображення англійських лордів та королів.

4. Специфіка композиції історичний роману В. Гюго «Людина, яка сміється». Функції антитези та гротеску у романі. Образи Гуінплена, леді Джозіанни, Деї, Урсуса. Любовна тематика у романі.

5. Специфіка історизму В. Гюго (у порівнянні з історизмом В. Скотта): настанова на правдоподібне відтворення минулого, «духу» історії, поєднання історичного контексту та любовно-авантюрного сюжету, романтичні мотиви перевдягання та пізнавання, уявлення про рушійні сили історії тощо.

6. Стилістичне багатство роману.

Рекомендована література:

1. Коломієць Л. А. «Гюго – це цілий світ» (О. де Бальзак). *Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.* 1999. № 12. С. 21 – 23.

2. Хроменко І. Великий романтик В. Гюго. *Зарубіжна література в навчальних закладах*. 2001. №1. С. 55 – 62.

3. Шевченко В. Віктор Гюго в контексті європейського романтизму. *Зарубіжна література*. 2003. № 5. С. 2 – 10.

4. Бурбан В. Лицар Франції, громадянин світу. *Зарубіжна література*. 2002. № 46. С. 23 – 24.

5. Сафронова Н. Н. Виктор Гюго. Москва : Просвещение, 1989. 176 с.

6. Французький романтизм. В.Гюго. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. *Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навчальний посібник*. К.: Центр учбової літератури, 2007. С. 65-73.

7. Віктор Гюго. Наливайко Д. С., Шахова К. О. *Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму : підручник*. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2001. С. 144-169.

Методичні рекомендації:

- готуючись до відповіді на **1 питання**, необхідно визначити історичні та соціальні обставини формування французького романтизму, диференціювати етапи розвитку французького романтизму, охарактеризувати основні жанри та представників французького романтизму, з’ясувати, у чому полягає специфіка французького романтизму (порівняно з німецьким, англійським), якою є роль В. Гюго в історії французької літератури, а також – звернути увагу на ті факти з життя письменника, які допомагають краще зрозуміти його творчість;

- готуючись до відповіді на **2 питання**, необхідно тезово представити основні ідеї передмови до драми «Кромвель» В. Гюго (погляди В. Гюго на історію розвитку мистецтва, ставлення до норм класицизму, уявлення про антитезу та гротеск, «концентруюче дзеркало», «місцевий колорит», мету літератури);

- готуючись до відповіді на **3 питання**, слід з’ясувати, який період англійської історії показано у романі В. Гюго та чому французький письменник виявив таку цікавість до історії Англії, визначити історичні події та історичних персонажів,я кі показано у роман, звернути увагу на те, як зображено правителів (добрати відповідні цитати – характеристики англійських правителів з тексту), як зображено англійських лордів (добрати відповідні цитати – характеристики), вміти пояснити, які ідеї виражає автор за допомогою цих образів, також доцільно акцентувати соціальну проблематику у романі, простежити, як В.Гюго у відступах через оповідача передає своє ставлення до монархії, соціальної нерівності, тяжкого життя народу (проаналізувати відповідні цитати), простежити, які реалії тогочасної дійсності зображені у романі (клуби лордів, діяльність компрачикосів, забобони, уявлення про медицину тощо);

- готуючись до відповіді на **4 питання,** необхідно проаналізувати композицію роману, актуалізувати необхідні знання з теорії літератури (поняття «композиції» художнього твору, форми оповіді, образ та роль оповідача, елементи сюжету, прийоми організації сюжету та персонажів, роль позасюжетних відступів), усвідомити значення принципу антитези в організації твору (на рівні сюжетних ліній, персонажів, минулого Англії та сучасної Франції, життя лордів та народу), довести за допомогою цитата з тексту, що гротеск є головним типом образності у романі В. Гюго (образи Гуінплена, леді Джозіанни, Деї, Урсуса, Баркельфедро), вміти пояснити функціональне призначення гротескних персонажів, також доцільно звернути особливу увагу на роль любовної лінії, ідеї «життя – це сон» (у порівнянні з драмою «Життя –це сон» П. Кальдерона), детально проаналізувати конфлікти у романі;

- готуючись до відповіді **на 5 питання**, необхідно згадати визначення історизму та риси історизму В. Скотта, порівняти його з історизмом В. Гюго (визначити подібності та відмінності), звернути увагу на правдоподібне відтворення минулого, «духу» історії, поєднання історичного контексту та любовно-авантюрного сюжету, романтичні мотиви перевдягання та пізнавання, уявлення про рушійні сили історії;

- готуючись до відповіді на **6 питання**, необхідно чітко виділити ознаки

романтичного стилю, знайти цитати, які свідчать про те, що стиль роману є романтичним (із численними стилістичними фігурами, оригінальними метафорами, порівняннями, парадоксами та оксюморонами тощо), навести приклади авторських афоризмів, пояснити,якій меті підпорядковується такий стиль.

Практичне завдання:

Проаналізуйте уривки з роману В. Гюго та дайте відповіді на питання

1. **Яким чином характеризує англійського монарха «співпраця» із компрачикосами.**

«Яків II терпимо ставився до компрачикосів. У нього на те були серйозні причини: він сам користався з їх послуг…Компрачикоси купували людський товар, якого продавець був король. Вони проявляли особливе мистецтво, коли комусь треба було зникнути. Добробут держави потрібував час від часу таких зникань. Малоліток-спадкоємець, що ставав комусь на перешкоді, потрапляв до їх рук і губив свій образ. Це полегшувало конфіскацію майна. Це спрощувало передачу маєтків фаворитам. Компрачикоси були надзвичайно потайні й мовчазні і, зобов’язавшися мовчати, вони додержувалися слова, а це так потрібно в державних справах. Майже не було прикладу, щоб вони видали королівську тайну».

2. **У чому можна вбачати причини незвичної поведінки Джосіяни.**

«Всі інстинкти Джосіяни нахиляли її віддатися скоріше в якійсь вишуканій любовній пригоді, ніж законно в шлюбі... Дівчина – повновладна, жінка – підлегла, – такі стародавні англійські звичаї. Джосіяна намагалася одсунути яко мога на далі годину цієї підлеглости...її честолюбне бажання полягало в тім, щоб показати себе здатною на неможливе…. Вона зловживала галунами. Іноді вона одягала сукняну куртку, розшиту, як у бакалавра. Вона їздила верхи на чоловічому сідлі, не зважаючи на те, що жіночі сідла завела в Англії ще в чотирнадцятому столітті Ганна, дружина Річарда II…Джосіяна скучала…».

3. **Які соціальні проблеми викриває у своїй ромові Гуїнплен**.

 «Мілорди, ви на висоті. Нехай так. Слід гадати, що в Бога були свої резони для цього. У вас могутність, багатство, радість, сонце непорушно стоїть у вашій зеніті, влада необмежена, насолода неподільна, безмежне забуття про інших. Нехай так. Проте є щось таке, що стоїть нижче за вас. А може й вище. Мілорди, я прийшов оповідати вам новину: рід людський існує… Я прийшов попередити вас. Я прийшов донести вам на ваше щастя. Його збудовано на нещасті інших. Ви маєте все, і те все складено з нічого інших. Мілорди, я адвокат, що не має надії, й захищаю програну справу. Бог виграє цю справу. Я – ніщо, я – тільки голос. Рід людський – уста, а я – його крик. Ви слухайте мене. Я відкрию перед вами, англійськими перами, велике судове засідання народа, цього господаря, що страждає, цього засудженого, що є суддя... О, не смійтеся. Подумайте. Колихання божих терезів – це тремтіння совісти. Ви ж не злі. Ви ж такі люди, як і інші, ні кращі, ні гірші. Ви вважаєте себе за богів, а захворійте назавтра, і ви побачите, як буде трястися в лихоманці ваша божественність. Всі ми варті один одного… Серця в усіх такі ж самі. Людськість не що інше, як серце. Між тими, що пригнічують, і тими, що їх пригнічують, різниця тільки в місці, де вони знаходяться. Ваші ноги ходять по головах, – це не ваша провина.

Це провина соціяльного Вавилону. Будівлю збудовано невдало, – вона вся осідає. Один поверх давить на другий….

В Ланкаширі закрито всі сукняні фабрики. Скрізь безробіття. А чи відомо вам, що рибалки у Гарлесі, що ловлять оселедців, їдять траву, коли бракує риби? Чи відомо вам, що в Бертон-Лезерсі є ще прокажені, яких стріляють із рушниць, коли вони виходять із своїх барліг? В Елсбері, місті, що належить одному з вас – лордів, голод ніколи не припиняється…Ви збільшуєте бідність бідного, щоб збагатити багатого. А треба було б робити навпаки. Що ж, узяти в трудящого, щоб дати гулящому, взяти в голодранця, щоб дати пересиченому, взяти в нужденного, щоб дати принцеві! О, так, у моїх жилах стара кров республіканця. Мене жахає все це. Я проклинаю цих королів… Спустить очі. Подивіться під ваші ноги. О, великі, там малі. Згляньтеся на них. Так. Згляньтеся на себе самих! Бо маси в смертельній боротьбі, а низ, конаючи, примушує вмирати й верх. Смерть все знищує, вона нікого не минає. Коли настає ніч, то ніхто не може зберегти дня в своєму кутку. Ви егоїсти? То рятуйте інших. Загибель корабля не може бути байдужа ні для одного з пасажирів. Не буває катастрофи для одних, щоб не потонули й інші. О, знайте – безодня для всіх».

(Переклад М. Сагарди).

ТЕМА 8. Е. А. По – яскравий представник американського романтизму

Мета: ознайомитися з творчістю Е. А. По в контексті традицій європейського романтизму та усвідомити новаторський характер поезії та прози американського автора, з’ясувати значення творчості Е.А.По для літератури к. ХІХ. ст. (зокрема, для французького символізму), визначити особливості естетичних поглядів Е. А. По, актуалізувати знання з теорії літератури задля формування навичок літературознавчого аналізу (висвітлити специфіку поетики віршів та новел Е. А. По) та навчитися використовувати здобуту інформацію в процесі перекладацької діяльності.

Ключові терміни: готичний роман, символ, алегорія, підтекст, звукопис, алітерація, асонанс.

Питання для обговорення

1. «Загадка» життя та смерті Е. А. По. Значення творчості Е. А. По для американської та європейської літератури.

2. Специфіка естетичних поглядів Е. А. По (уявлення про мораль та красу, мораль та мистецтво, пріоритет малих жанрових форм тощо).

3. Поезія Е. А. По («Ворон», «Дзвони», «Улялюм», «Ельдорадо» тощо): своєрідність стилю, символів та метафор, функції звукопису – звуконаслідування, асонансів, алітерацій. Філософський зміст поезії.

Недосяжний ідеал романтизму в поезії Е. А. По. Образ мертвої коханої та його інтерпретації у літературознавстві.

4. Новаторство Е. А. По у жанрі новели. «Новели жахів» та поетика готичного роману, роль підсвідомого («Падіння будинку Ашерів», «Маска Червоної смерті», «Чорний кіт» тощо).

5. Е. А По – засновник жанру детективної новели в американській літературі: «Золотий жук», «Убивство на вулиці Морг», «Украдений лист» тощо. Образ детектива в новелах.

6. Своєрідність стилю новел Е. А. По.

Рекомендована література:

1. Пригодій С. М., Горенко О. П. Американський романтизм. Полікритика. Київ : Либідь, 2006. 440 с.

2. Братко В. О. Привиди «оселі суму». *Зарубіжна література в навчальних закладах*. 1998. № 8. С. 35 – 38.

3. Назарець В. М. Птах на ймення «Не вернуть», або Біль душі Е. По. *Зарубіжна література в навчальних закладах*. 1999. № 1. С. 10 – 15.

4. Алексєєнко Л. Едгар По – «прекрасний демон поезії». *Зарубіжна література.* 2002. № 1. С. 6.

5. Панченко І. Драбиною смислів. *Зарубіжна література*. 2003. № 4. С. 5 – 6.

6. Сюндюков І. Очисне полум`я душі. Едгар По та Вірджинія Клемм. *Зарубіжна література*. 2003. № 4. С. 2 – 3.

7. Карабутенко І. Дивний талант Едгара По. *Зарубіжна література*. 2003. № 4. С. 7 – 8.

8. Детективна література. Е. По. А. Конан-Дойл. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. *Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навчальний посібни*к. К.: Центр учбової літератури, 2007. С. 92-106.

9. Едгар Аллан По. Наливайко Д. С., Шахова К. О. *Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму : підручник*. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2001. С. 385-402

Методичні рекомендації:

- готуючись до відповіді на **1 питання**, необхідно з’ясувати, чому дослідники традиційно говорять про «загадку» життя та смерті Е. А. По, які факти біографії американського романтика допомагають краще зрозуміти його творчість, у чому полягає значення творчості Е. А. По для американської та європейської літератури;

- готуючись до відповіді на **2 питання**, необхідно проаналізувати праці Е. А. По, у яких він висловив свої погляди на мистецтво («Філософія творчості», «Поетичний принцип», «Margіnalіa»), визначити, як Е. А. По розуміє основну мету мистецтва, як він інтерпретує «ставлення» мистецтва до моралі, які вимоги висуває до композиції твору, у чому полягає новаторство його поглядів;

- готуючись до відповіді на **3 питання**, необхідно виділіть основні специфічні риси поезії Е. А. По («Ворон», «Дзвони», «Улялюм», «Ельдорадо» тощо), звернути увагу на лаконічність та простоту синтаксису та лексики, функції звуків та кольорів, проаналізувати концептуальні символи та ідеї, які вони навіюють (Ворон, Дзвони, Ельдорадо, образ мертвої коханої).

- готуючись до відповіді на **4 питання,** слід з’ясувати, засновником яких різновидів новели в американській літературі є Е. А. По, як пов’язані його «новели жахів» з готичним романом («Падіння будинку Ашерів», «Маска Червоної смерті»), за допомогою яких засобів (лексика, синтаксис, образи) автор створює атмосферу жаху, проаналізувати психологізм новели «Чорний кіт»;

- готуючись до відповіді на **5 питання**, доцільно визначити, яким є образ детектива у детективних новелах По («Золотий жук», «Убивство на вулиці Морг», «Украдений лист» тощо), у чому полягає особливість його детективних новел, порівняти новели Е. А. По з відомими зразками детективного жанру,виділити подібності та відмінності;

- готуючись до відповіді на 6 питання, доцільно виділіть специфічні риси стилю новел Е. А. По. та добрати відповідні цитати-приклади.

Практичне завдання:

Прочитайте вірш Е. По «Ельдорадо» мовою оригіналу та проаналізуйте його (перекладіть, дайте відповіді на запитання).

1. **Як можна визначити тему, проблему, ідею вірша? Чи ясно вони виражені поетом чи приховані у підтексті та вимагають «розшифровки»?**

2. Які художні засоби допомагають нам «декодувати» тему, проблему, ідею? Що символізують лицар, Тінь, Ельдорадо в поезії Е. По? Яку роль відіграє принцип градації та рефрен?

3. Яким є конфлікт у творі?

 «Gaily bedight,

 A gallant knight,

 In sunshine and in shadow,

 Had journeyed long,

 Singing a song,

 In search of Eldorado.

 But he grew old –

 This knight so bold –

 And o’er his heart a shadow

 Fell as he found

 No spot of ground

 That looked like Eldorado.

 And, as his strength

 Failed him at length,

 He met a pilgrim shadow-

 “Shadow,” said he,

 “Where can it be-

 This land of Eldorado?”

 “Over the Mountains

 Of the Moon,

 Down the Valley of the Shadow,

 Ride, boldly ride,”

 The shade replied –

 “If you seek for Eldorado!»

Прочитайте вірш Е. По «Дзвони» мовою оригіналу та проаналізуйте його (перекладіть, дайте відповіді на запитання).

1.Як звукопис передає мелодію дзвіночків у словах, що римуються? Які звуки створюють настрій першої частини вірша?

2. Що в більшій мірі передає радісний настрій – смислова наповненість слів чи звукопис? Яка роль рефрену – останнього рядка?

3. Якими лексичними засобами передається відчуття щастя у другій частині вірша?

4. Якою є функція дзвонів у відтворенні містичного змісту часу?

«Hear the sledges with the bells –

Silver bells!

What a world of merriment their melody foretells!

How they tinkle, tinkle, tinkle,

In the icy air of night!

While the stars that oversprinkle

All the heavens seem to twinkle

With a crystalline delight;

Keeping time, time, time,

In a sort of Runic rhyme,

To the tintinnabulation that so musically wells

From the bells, bells, bells, bells,

Bells, bells, bells –

From the jingling and the tinkling of the bells...

Hear the tolling of the bells –

Iron bells!

What a world of solemn thought their monody compels!

In the silence of the night,

How we shiver with affright

At the melancholy menace of their tone!

For every sound that floats

From the rust within their throats

Is a groan.

And the people – ah, the people –

They that dwell up in the steeple,

All alone,

And who tolling, tolling, tolling,

In that muffled monotone,

Feel a glory in so rolling

On the human heart a stone –

They are neither man nor woman –

They are neither brute nor human –

They are Ghouls:

And their king it is who tolls;

And he rolls, rolls, rolls,

Rolls

A paean from the bells!

And his merry bosom swells

With the paean of the bells!

And he dances, and he yells;

Keeping time, time, time,

In a sort of Runic rhyme,

To the paean of the bells,

Of the bells –

Keeping time, time, time,

In a sort of Runic rhyme,

To the throbbing of the bells,

Of the bells, bells, bells –

To the sobbing of the bells;

Keeping time, time, time,

As he knells, knells, knells,

In a happy Runic rhyme,

To the rolling of the bells,

Of the bells, bells, bells –

To the tolling of the bells,

Of the bells, bells, bells, bells,

Bells, bells, bells –

To the moaning and the groaning of the bells».