

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общая характеристика западноевропейского Ренессанса

Истоки и предпосылки культуры Возрождения. Изменения в политическом и экономическом развитии западноевропейских стран. Эпоха великих географических открытий. Новые научные методы познания. Рост национальных различий, развитие национальных языков и культур. Возникновение коммун – государств. Особенности городской культуры. Формирование нового типа индивидуального человеческого существования: гуманисты; пополапы; кондотьеры; художники. Наука. Развитие натурфилософии. Роль античной культуры. Гуманизм как духовное явление. Выдающиеся ученые: Николай Коперник, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Парацельс, Николай Кузанский, Джованни Пико делла Мирандола, Николай Кузанский, Марчелло Фиччино, Везалий, Сервет, Гарвей, Кардано.

Тема 2. Движения гуманистов в эпоху Возрождения.

Своеобразие духовной культуры Возрождения. Ренессанс и Античность. Образ человека. Гуманизм и личность. Ренессансная модель мира. Социальные утопии эпохи Возрождения. Социально - политические идеи в итальянском гуманизме. Идеи гражданского гуманизма во Флоренции, Венеции, Милане. Свобода, равенство, справедливость как основные принципы гражданского гуманизма. Вопросы формирования личности в итальянской гуманистической педагогике. Гуманистические академии итальянского Возрождения.

Жизнь и деятельность выдающихся гуманистов: Лоренцо Валла, Леона Батиста Альберти, Бальдасара Кастильоне, Томазо Кампанелло.

Тема 3. Возрождение в Италии. Проторенессанс и раннее Возрождение в Италии.

Итальянский город – в XIII - XIV веках: экономика, культура, политическая борьба. Формирование нового типа горожанина. Историко – философские искания гуманистов в период раннего Возрождения.

Развитие итальянской литературы. Данте Алигьери - поэт рубежа двух эпох. Мировоззрение Данте. «Божественная комедия» в контексте творчества Данте. Связь со средневековой литературой и ренессансные тенденции. Аллегорический смысл и композиция поэмы. Архитектоника загробного мира. Изображение ада, чистилища и рая: основные темы и образы. Художественные особенности поэмы. Поэтическое мастерство Данте. Данте и мировая литература, значение «Божественной комедии».

Франческо Петрарка - первый ученый-гуманист. Мировоззрение Петрарки, анализ внутренних противоречий в философском трактате «Моя тайна». Историко-филологические занятия Петрарки, обращение к античности. Жанр сонета. Любовная тематика сборника. Образы Лауры у Петрарки и Беатриче у Данте. Поэтическое мастерство Петрарки.

Джованни Боккаччо и его роль в развитии ренессансного гуманизма. Связь с народной городской культурой позднего Средневековья. Жанр новеллы в «Декамероне». Источники сборника, его композиция, тематика новелл. «Декамерон» и европейская ренессансная новеллистика.

Развитие изобразительного искусства. Творчество: Джотто, Боттичелли, Пьеро делла Франческо, Луки Синьорелли, Филиппо Липпи, Доменико Венициано, Брунеллески, Мозаччо, Донателло.

Тема 4. Культура Высокого Возрождения.

Высокое Возрождение: идейное содержание, социальные истоки. Итальянский гуманизм в XV–XVI веках. Политическая раздробленность Италии. Неоднородность политической структуры итальянских государств. Изменение государственного строя во Флоренции, семья Медичи. Социальные противоречия, экономический упадок. Реформация и Контрреформация.

Николло Макиавелли. Государственная деятельность Макиавелли, его политическая этика. Труд «История Флоренции». Природа власти, ее цели в трактате «Государь».

Формирование новых эстетических и художественных принципов искусства. Рождение профессионального театра. «Комедия дель арте» («комедия масок») и ее воздействие на европейскую театральную культуру.

Творчество титанов Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буанаротти. Общественное значение Высокого Возрождения.

Тема 5. Позднее Возрождение в Италии.

Итальянское общество в XVI веке и специфика культуры Позднего Возрождения. Политическое положение. Социальная структура итальянского города: пополаны, кондотьеры, художники, нобилитет. Кризис гуманизма. Гуманизм и политическая практика итальянских государств.

Художественная культура. Социальная проблематика в комедии итальянского Возрождения. Развитие архитектуры, скульптуры, живописи. Венецианская школа живописи. Социальные корни маньеризма в Италии.

Творчество художников: Беллини, Джорджоне, Веронезе, Тициана, Тинторетто.

Тема 6. Общая характеристика Реформации.

Идейное содержание и социальные истоки Реформации. Реформация как реакция на кризис средневековой культуры. Реформация как реакция на Возрождение. Реформация и секуляризация культуры. Реформация и генезис светской культуры. Причины раскола Реформации. Общественное значение Реформации.

Выдающиеся деятели реформации: Ян Гус, Джироламо Савонарола, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Томас Мюнцер, Эразм Роттердамский.

Тема 7. Гуманистическая культура Франции и Англии периода Реформации

Франция в XV–XVI веках: особенности исторического развития страны. Успехи экономики. Политическая централизация, укрепление королевской власти. Франко-итальянские войны первой половины XVI века. Реформация во Франции. Распространение кальвинизма, гугенотское движение. Религиозные войны и события Варфоломеевской ночи (1572). Гуманистическая культура во Франции. Интерес к классической древности, традиции итальянских гуманистов и национальное своеобразие французского Ренессанса.

Поэзия Франсуа Вийона - отражение кризиса средневекового мировоззрения и начало перехода к Ренессансу.

Зрелое Возрождение и Франсуа Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль»: источники произведения, замысел и структура книги. Проблематика и образная система. Гуманистические идеи, идеал гармоничного человека. Проблема сатиры, соотнесенность образов и событий романа с современной Рабле действительностью. Своеобразие художественного метода Рабле. Гротескно-комическая стихия романа, связь с народной культурой. Концепция: необходимость новой методологии; виды народной смеховой культуры; материально-телесное начало жизни; понятия «карнавальность», «универсальность праздничного смеха», «гротескный образ тела»; обоснование термина «гротескный реализм».

Позднее Возрождение во Франции. Поэзия Плеяды. Вопрос о создании национальной поэтической школы в «Защите и прославлении французского языка» Жоашена дю Белле. Роль античной традиции и петраркизма в творчестве Пьера де Ронсара. Сонетные циклы Ронсара («К Кассандре», «К Марии», «К Елене»): эволюция тематики и образа возлюбленной. Кризис французского Возрождения. «Опыты» Мишеля Монтеня.

Тема 8. Гуманистическая культура Германии и Нидерландов периода Реформации

Специфика социально-политического развития Германии в XV-XVI веках. Раздробленность немецких земель. Экономика «вольных» городов. Немецкое бюргерство. Реформация, ее цели и историческая природа. Деятельность Мартина Лютера. Публицистика Лютера, его перевод Библии на немецкий язык. Томас Мюнцер. Крестьянская война. Формирование дуалистической конфессиональной системы.

Немецкая гуманистическая культура. Сатирическая направленность литературы. «Корабль дураков» Себастиана Бранта. История создания сборника «Письма темных людей» и участие в нем Ульриха фон Гуттена. Своеобразие «Диалогов» Гуттена. Поэзия Ганса Сакса. Роль народных книг в культуре Германии. «Занимательная повесть о Тиле Уленшпигеле» и «История о докторе Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». Немецкое Возрождение как завершение духовной (лютеранская реформа) и социального (возвышения крестьянства) кризиса в Германии.

Провинции Нидерландов в составе Испанского королевства: экономические и религиозные противоречия. Предпосылки ранней буржуазной революции. Начало освободительного движения. Нидерландская культура в эпоху Возрождения.

Жизнь и творчество Эразма Роттердамского. «Ученый гуманизм». «Похвала глупости»: сатирическая картина общества и философский взгляд на мир. Проблематика «Домашних бесед».

Творчество нидерландских художников: Ван дер Вейдена, Ян Ван Эйка, Ван дер Гуса, Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего.

Творчество немецких художников: Альбрехта Дюрера, Митиаса Грюневальда, Ганса Гольбейна Младшего, Лукаса Кранаха Старшего.

Тема 9. Гуманистическая культура Испании периода Реформации

Социально-экономическое развитие Англии в XIV-XVI веках. Движение от Средневековья к Ренессансу. Предренессансные черты в творчестве Джеффри Чосера. Роль Чосера в формировании английского литературного языка. Сборник «Кентерберийские рассказы»: роль композиционного обрамления; связь с традицией Боккаччо и новаторство Чосера. Расцвет народной поэзии. Цикл баллад о Робин Гуде.

Экономический подъем в Англии XVI века. Развитие торговли и судоходства. Борьба Англии и Испании за господство на морях. Разгром «Непобедимой армады». Начало колониальной экспансии Англии. Реформация в Англии.

Английская гуманистическая культура. Жизнь и творчество Томаса Мора. «Утопия»: специфика жанра и его дальнейшее развитие. «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона. Английская поэзия.

Расцвет английского театра. «Университетские умы» (Томас Кид, Роберт Грин, Кристофер Марло). «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло.

Творчество Уильяма Шекспира. Сущность «шекспировского вопроса». Периодизация творчества Шекспира. Шекспир и античность. Шекспир как лирический поэт, структура и рифмовка его сонета. Тематика сонетов. Образ лирического героя. Жанровое своеобразие драматургии Шекспира. Проблематика и поэтика ранних комедий («Укрощение строптивой», «Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец»). Движение времени в исторических хрониках Шекспира. Проблема историзма.

Особенности и эволюция шекспировской трагедии (понятие трагического, конфликт, характеры). Своеобразие трагедии «Ромео и Джульетта». Трагедии второго периода. «Гамлет»: источники сюжета, специфика конфликта. Различные трактовки трагедии и образа главного героя. Трагедии «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Античные сюжеты в драматургии Шекспира.

Шекспир и мировая литература. Проблемы современного шекспироведения.

Культура Испании. Завершение Реконквисты и объединение испанских земель. Экономическое развитие. Колониальная экспансия. Усиление абсолютистских тенденций. Роль католической церкви в общественной жизни Испании. Политическая мысль Испании.

Испанская культура эпохи Возрождения. Жанр романа в испанской ренессансной литературе. Рыцарский и плутовской романы. Жизнь и творчество Мигеля де Сервантеса. Драматургия Сервантеса. Комедии и интермедии. История создания романа «Дон Кихот»: замысел автора и его воплощение. «Дон Кихот» как литературная пародия (схема рыцарского романа, герой-рыцарь, стиль произведения) и глубинный смысл романа (вечные типы и темы). Жанровая специфика произведения Сервантеса. «Донкихотство», образ Дон Кихота в мировой культуре.

Испанский ренессансный театр. Творчество Лопе де Вега. Трактат «Новое искусство сочинять комедии в наше время». Жанровое многообразие драматургии Лопе де Вега, трудности ее классификации. Драмы «Звезда Севильи», «Фуэнте Овехуна», комедии «Собака на сене», «Учитель танцев».

Социальная гуманистическая основа испанского искусства XVI века.