

Moscow Film School

История русской литературы

Дарья Дмитриевна Савинова

Moscow Film School

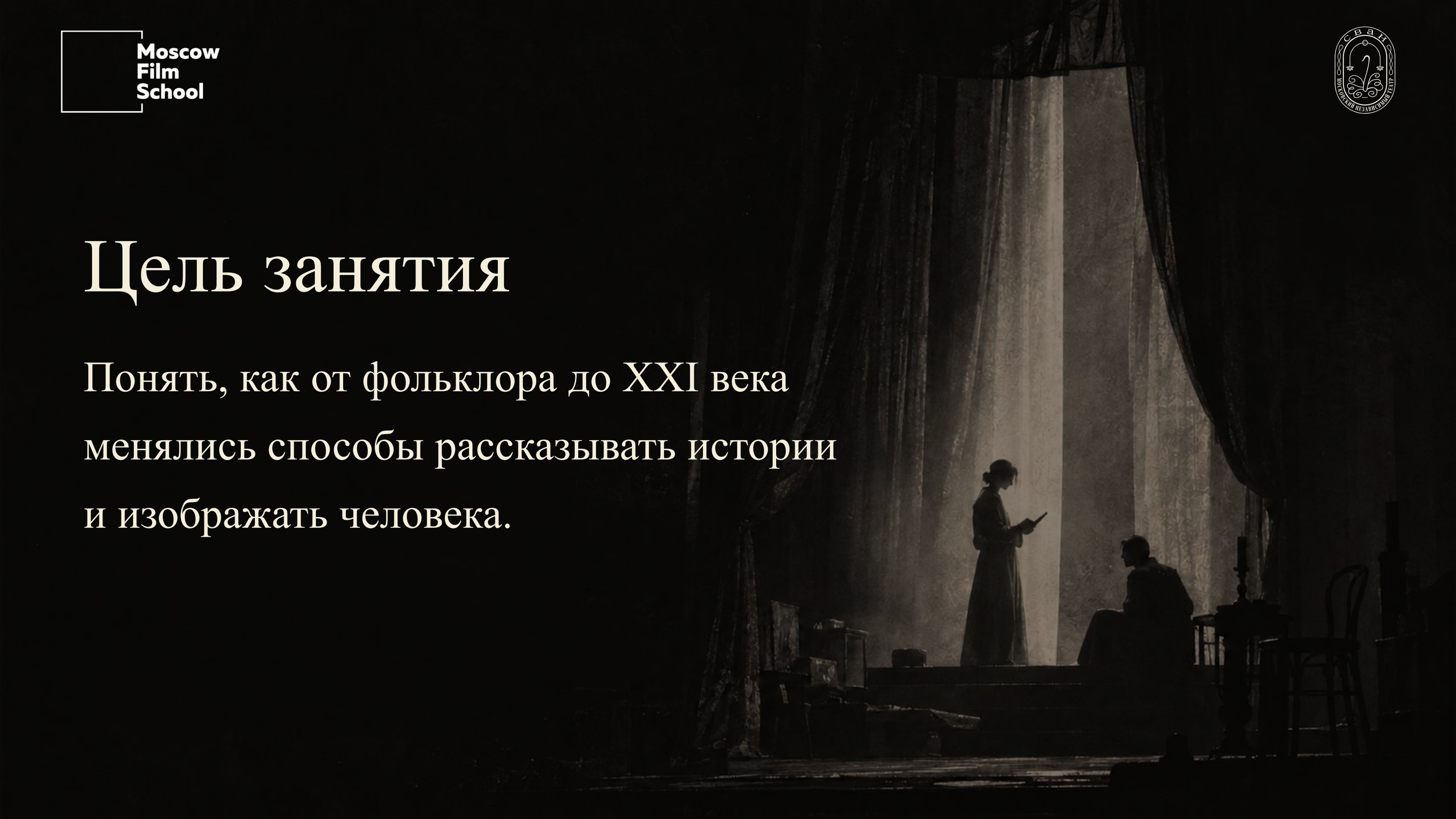
Основные этапы развития русской литературы

Как со временем меняются способы рассказывать историю и изображать человека?

Moscow
Film
School

Цель занятия

Понять, как от фольклора до XXI века
менялись способы рассказывать истории
и изображать человека.

Moscow Film School

План занятия

01

Фольклор
и Древняя Русь

02

XVIII век
Просвещение

03

XIX век
и Серебряный век

04

XX–XXI века
Новые голоса

Каждая часть: 30 минут объяснения и 10 минут обсуждения

Moscow Film School

Часть 1

Фольклор и Древняя Русь

От устного слова к письменной традиции

30 минут объяснения

Moscow Film School

Что такое фольклор?

Устное народное творчество

Эпос
События, герои и прошлое

Лирика
Чувства и переживания человека

Драма
Слово, игра и сценическое действие

Малые жанры и детский фольклор

Moscow Film School

Герои и историческая память

Былины

Подвиги богатырей

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович

Идеалы силы и справедливости

Исторические песни

Реальные события и лица

Иван Грозный, Пётр I, война 1812 года

Народный отклик на историю

Moscow Film School

Три вида сказки

Волшебная

Чудеса и превращения

«Царевна-лягушка»

Бытовая

Смекалка и сатира

«Каша из топора»

О животных

Человеческие характеры

«Лиса и Волк»

Вымысел помогает увидеть поступки и характер человека.

Moscow Film School

Предания, легенды, былички

Предание

Память о местах и событиях

Легенда

Религиозные и нравственные смыслы

Быличка

Встреча с домовым, лешим или русалкой

Быличку рассказывают как случай,
который произошёл на самом деле.

Moscow Film School

Песня и народный театр

Лирика

Обрядовые и семейные песни

Любовные песни и частушки

Баллады с трагическим сюжетом

Драма

Народные пьесы

Театр Петрушки и раёк

Обряд как представление

«Петрушка». Москва, 1914

Moscow Film School

Короткие формы, живая речь

Малые жанры

Пословицы и поговорки

Загадки, заклички и заговоры

Детский фольклор

Колыбельные и потешки

Считалки и скороговорки

Дразнилки и страшилки

Moscow Film School

Как изучают фольклор?

Мифологическая школа
Древние мифы в образах и сюжетах

Миграционная школа
Культурные контакты и заимствования

Антропологическая школа
Сходные сюжеты у разных народов

Историческая школа
Связь рассказа с национальной историей

В. Я. Пропп: структура волшебной сказки

Владимир Яковлевич Пропп
Фотография, 1928. Wikimedia Commons

Moscow Film School

От устного слова к книге

Устная традиция

Народные образы и идеалы

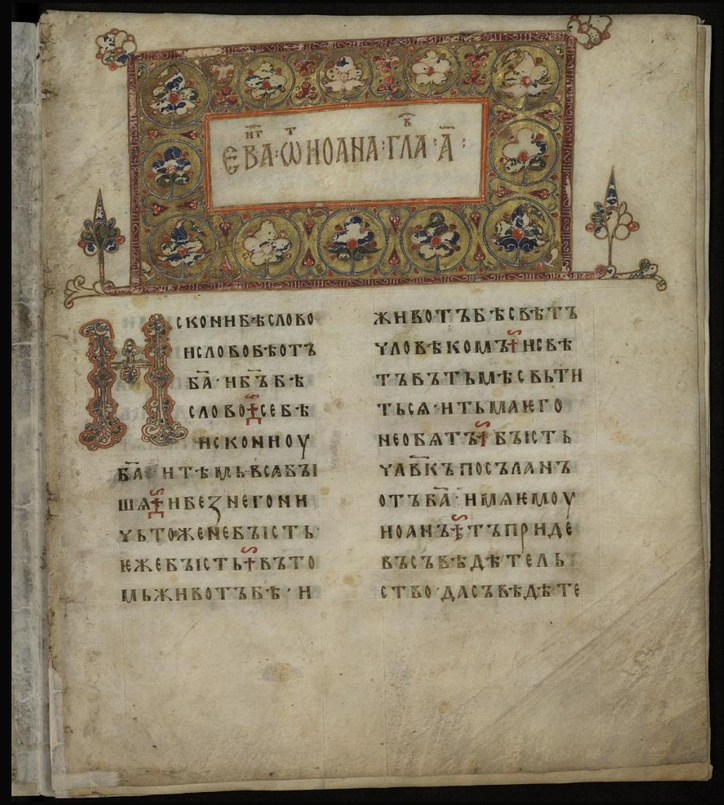
Христианизация Руси, 988 год

Новая книжная культура

Рукописная книга

Перевод, переписывание, дорогой пергамен

Письменность меняет способы сохранения и передачи рассказа.

Остромирово Евангелие, 1056–1057

РНБ. Репродукция страницы рукописи

Moscow Film School

Литература, которая наставляет

Автор и традиция

Имя книжника часто неизвестно

История и вера

История как проявление Божьего Промысла

Герой как образец

Святой и князь воплощают идеальные качества

Литературный этикет

Устойчивые формулы изображения людей

Moscow Film School

Жанры древнерусской литературы

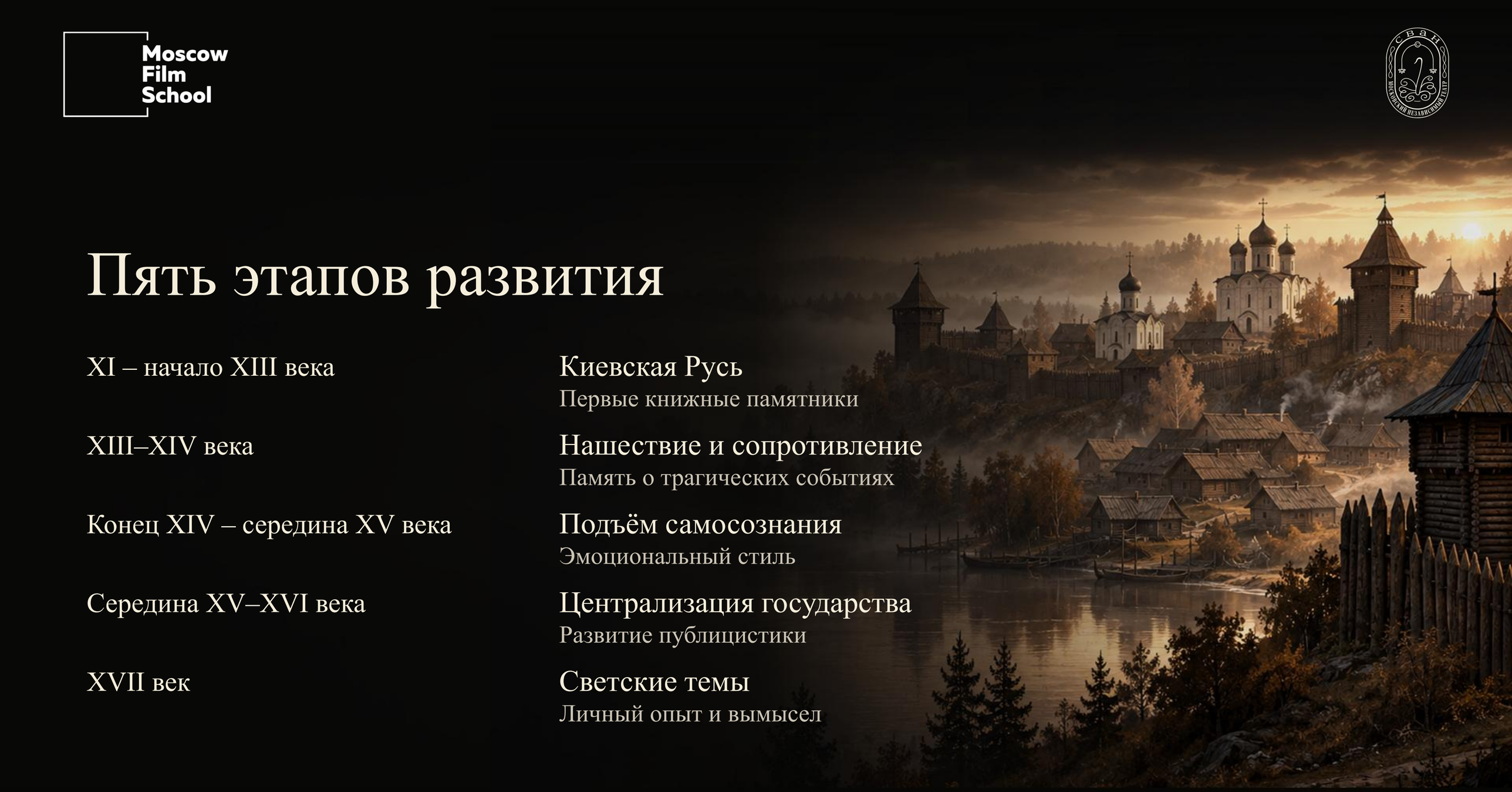
Летопись	Историческая память
Житие	Жизнь святого
Слово	Проповедь или похвала
Повесть	Сюжетное повествование
Хожение	Рассказ о путешествии
Поучение	Нравственное наставление
Послание	Обращение к адресату

Moscow Film School

Пять этапов развития

XI – начало XIII века	**Киевская Русь** Первые книжные памятники
XIII–XIV века	**Нашествие и сопротивление** Память о трагических событиях
Конец XIV – середина XV века	**Подъём самосознания** Эмоциональный стиль
Середина XV–XVI века	**Централизация государства** Развитие публицистики
XVII век	**Светские темы** Личный опыт и вымысел

Moscow Film School

Четыре ключевых примера

«Повесть временных лет»
Летопись и осмысление прошлого

«Слово о полку Игореве»
Книжная и фольклорная традиции

Житие Сергия Радонежского
Святой как нравственный образец

«Хожение за три моря»
Путешествие и личный взгляд на мир

Moscow Film School

Открытие частного человека

XVII век

Личный опыт становится предметом рассказа.

Бытовая и сатирическая повесть расширяют круг тем.

«Житие протопопа Аввакума»
Автобиографическое повествование

Икона «Священномученик Аввакум»
Начало XX века. ГМИР / МГОМЗ

Moscow Film School

Как меняются рассказ и герой?

Фольклор

Устное исполнение

Варианты сюжета

Богатырь,

сказочный герой

Книжная традиция

Передача через книгу

Нравственное наставление

Святой, князь,

затем частный человек

Что меняется, когда устный рассказ становится письменным текстом?

Moscow Film School

Часть 1

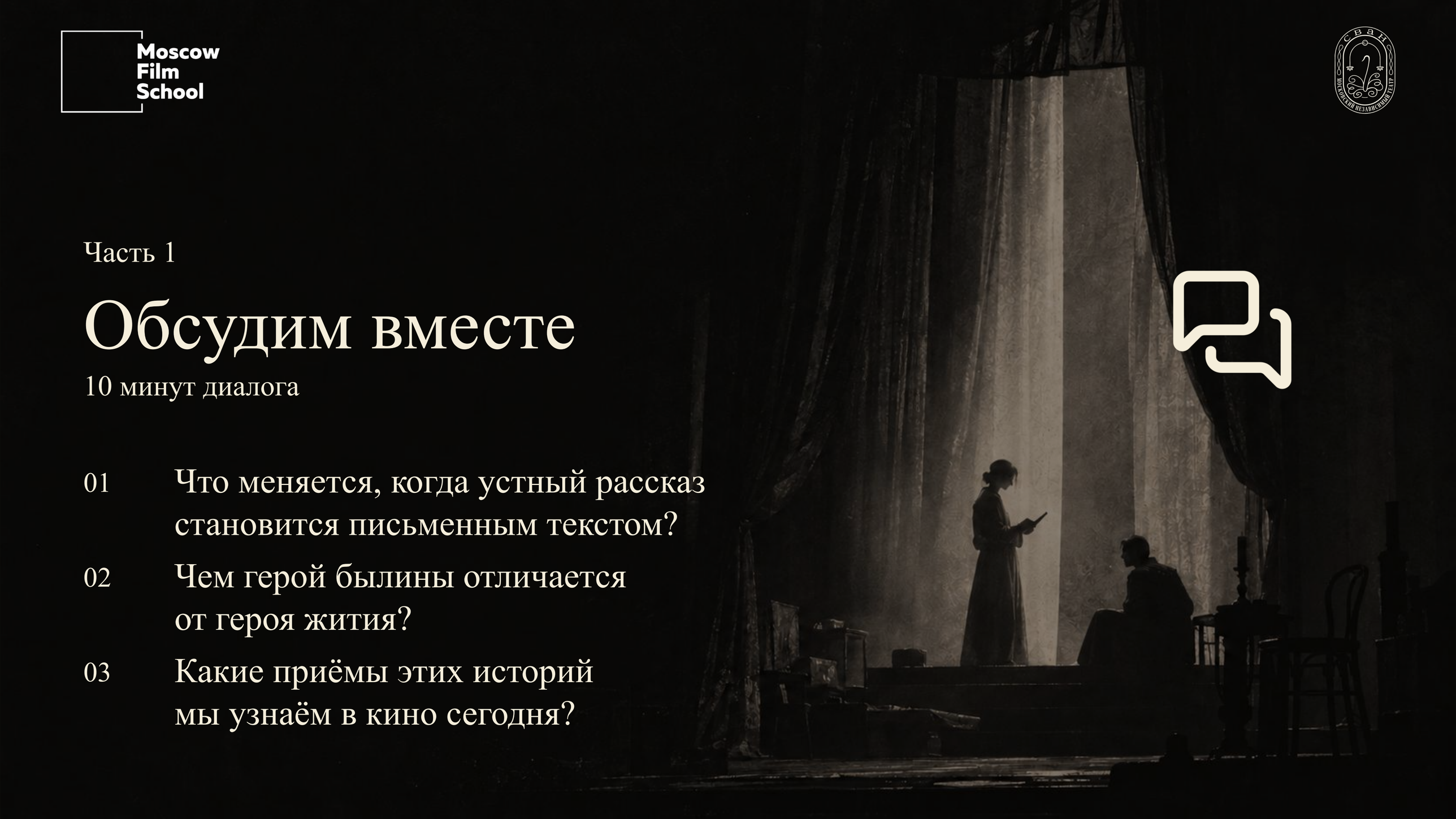
Обсудим вместе

10 минут диалога

01 Что меняется, когда устный рассказ становится письменным текстом?

02 Чем герой былины отличается от героя жития?

03 Какие приёмы этих историй мы узнаём в кино сегодня?

Moscow Film School

Часть 2

XVIII век
Русское Просвещение

Литература Нового времени

30 минут объяснения

Moscow Film School

Литература Нового времени

Авторский голос

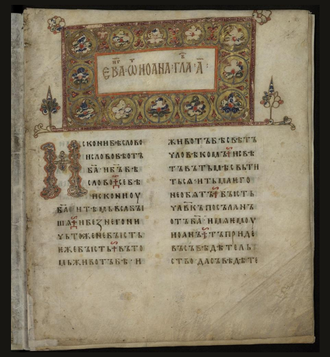
Собственное имя и индивидуальный голос

Новые темы

Светская жизнь и внутренний мир

Вымысел

Литература как пространство творчества

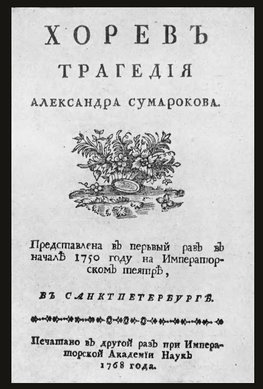
Рукописная традиция

Гражданский шрифт, 1710

Moscow Film School

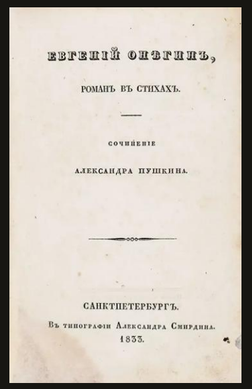
Карта литературных эпох

ХОРЕВЪ
ТРАГЕДІЯ
АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА.
Представлена въ первый разъ въ началѣ 1750 году на Императорскомъ театрѣ,
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.
Печатано въ другой разъ при Императорской Академіи Наукъ 1768 года.

XVIII век

Просвещение

Классицизм

ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ,
РОМАНЪ ВЪ СТИХАХЪ.
СОЧИНЕНІЕ
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ типографіи Александра Смирдина.
1833.

XIX век

Золотой век

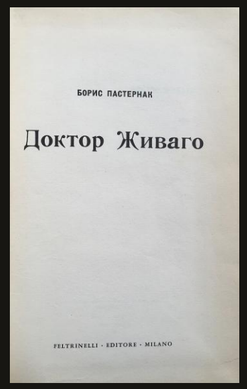
Романтизм, реализм

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ
СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ
Москва, Книгоиздательство „Скорпіонъ“

Рубеж XIX–XX

Серебряный век

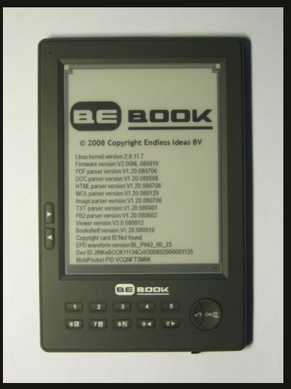
Модернизм

БОРИС ПАСТЕРНАК
Доктор Живаго
FELTRINELLI - EDITORE - MILANO

XX век

Три потока

СССР, эмиграция, самиздат

Конец XX–XXI

Разные голоса

Цифровая среда

Сейчас подробнее: XVIII век

Moscow Film School

Петровские реформы и культура

Светская культура

Новые формы образования и печати

Европейские связи

Заимствование литературных форм

Гражданский шрифт

Новый облик печатного текста

Пётр I

Гражданский шрифт, 1710

Moscow Film School

Русское Просвещение

Разум и образование

Знание становится культурной ценностью

Литература и общество

Писатель воспитывает читателя
и обсуждает общественные нравы

Академия наук. Г. А. Качалов
по рисунку М. И. Махаева, 1753

Moscow Film School

Две фазы XVIII века

1700-е — 1770-е

ХОРЕВЪ
ТРАГЕДІЯ
АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА.

Представлена въ первый разъ въ началѣ 1750 году на Императорскомъ театрѣ,

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

Печатано въ другой разъ при Императорской Академіи Наукъ 1768 года.

Формирование
жанровой системы
Порядок и образцы

А. Сумароков. «Хорев», издание 1768

Последняя четверть века

Размывание
жанровых границ
Чувства и традиция

Н. Карамзин. Портрет В. Тропинина, 1818

Moscow Film School

Классицизм: разум и правило

Античные образцы

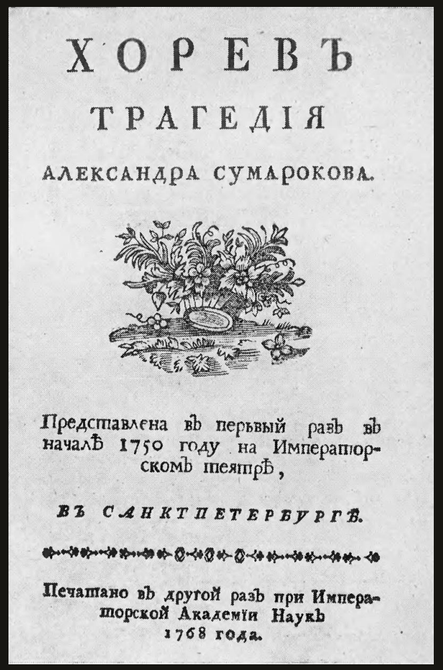
Разум и нормативная поэтика

«Высокие» жанры

Ода, трагедия

«Низкие» жанры

Комедия, сатира

ХОРЕВЪ

ТРАГЕДІЯ

АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА.

Представлена въ первый разъ въ началѣ 1750 году на Императорскомъ театрѣ,

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

Печатано въ другой разъ при Императорской Академіи Наукъ 1768 года.

А. Сумароков. «Хорев», издание 1768

Moscow Film School

Реформа языка и стиха

М. В. Ломоносов

Реформа стиха

Развитие русской оды

В. К. Тредиаковский

Реформа стиха

Поиск новых форм

стихосложения

Moscow Film School

Ода, театр и сатира

Г. Р. Державин

Ода

Обновление жанра

А. П. Сумароков

Театр

Сценическое действие

А. Д. Кантемир

Сатира

Обличение пороков

Moscow Film School

Сентиментализм

Чувство

Внутренний мир человека

Личная судьба

Сочувствие и переживание

Частный человек

Новый центр повествования

О. Кипренский. «Бедная Лиза», 1827

Moscow Film School

Карамзин и «Бедная Лиза»

Героиня и её чувства

Важны эмоции, переживания и отношения между людьми

Частная история

Личная судьба становится предметом литературного внимания

Н. М. Карамзин

О. Кипренский, 1827

Moscow Film School

Литература критикует общество

Д. И. Фонвизин

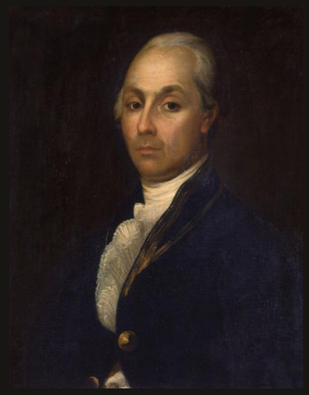

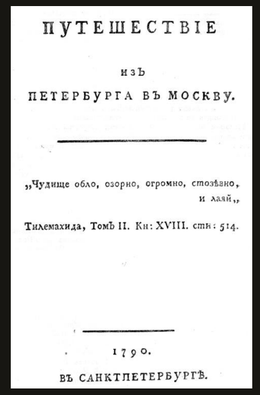
«Недоросль», «Бригадир»

Воспитание и нравы дворянства

Критика крепостничества

А. Н. Радищев

ПУТЕШЕСТВІЕ

ИЗЪ

ПЕТЕРБУРГА ВЪ МОСКВУ.

„Чудище обло, озорно, огромно, стозѣано,
и лаяй„

Тилемахида, Томъ II. Кн: XVIII. стн: 514.

1790.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

«Путешествие из Петербурга в Москву»

Критика самодержавия

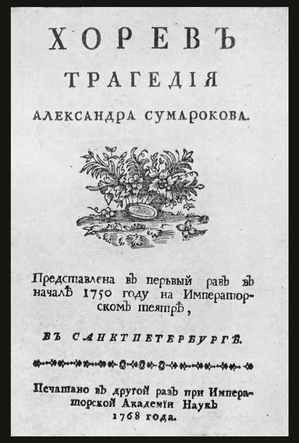
и крепостного права

Moscow Film School

Как меняется литературный герой?

Герой долга

Поступок оценивается через общую норму

ХОРЕВЪ

ТРАГЕДІЯ

АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА.

Представлена въ первый разъ въ началѣ 1750 году на Императорскомъ театрѣ,

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

Печатано въ другой разъ при Императорской Академіи Наукъ 1768 года.

Человек чувства

Важны переживания и личная судьба

Что меняется в истории, когда на первый план выходит внутренний мир человека?

Moscow Film School

Часть 2

Обсудим вместе

10 минут диалога

01 Почему литературе XVIII века нужны новые жанры и правила?

02 Что меняется, когда чувства героя становятся главным?

03 Как литература может критиковать общество и воспитывать читателя?

Moscow Film School

Часть 3

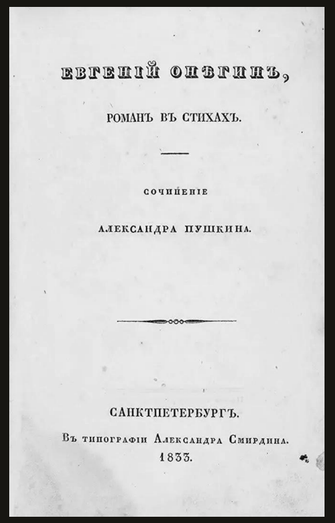
XIX век и Серебряный век

Как меняются герой и язык литературы

30 минут объяснения

Moscow Film School

Золотой век: ориентиры

ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ,

РОМАНЪ ВЪ СТИХАХЪ.

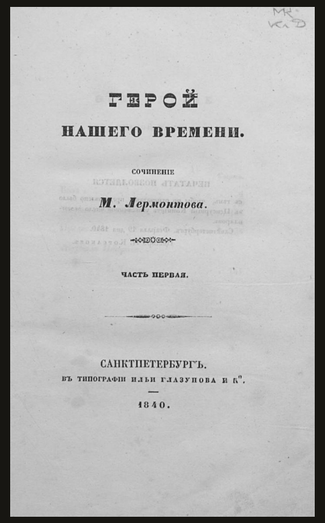
СОЧИНЕНІЕ

АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Александра Смирдина.

1833.

ГЕРОЙ

НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

СОЧИНЕНІЕ

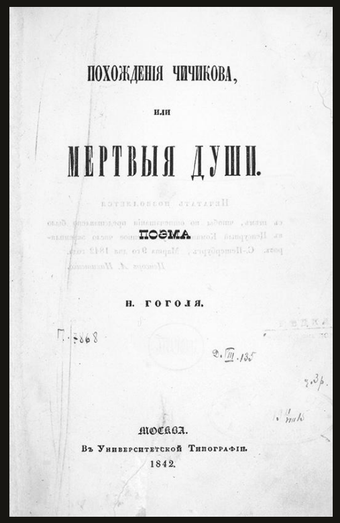
М. Лермонтова.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА И К°.

1840.

ПОХОЖДЕНІЯ ЧИЧИКОВА,

ИЛИ

МЕРТВЫЯ ДУШИ.

ПОЭМА

Н. ГОГОЛЯ.

МОСКВА.

Въ Университетской Типографіи.

1842.

А. С. Пушкин

Евгений Онегин

М. Ю. Лермонтов

Герой нашего времени

Н. В. Гоголь

Мёртвые души

Moscow Film School

Романтизм: человек и мир

В центре — личность

Чувства и стремление к свободе

Конфликт с окружающим миром

Поиск собственного пути

В. А. Жуковский

М. Ю. Лермонтов. Кавказский вид возле селения Сиони

Moscow Film School

Пушкин: язык и литературный герой

Центральная фигура эпохи

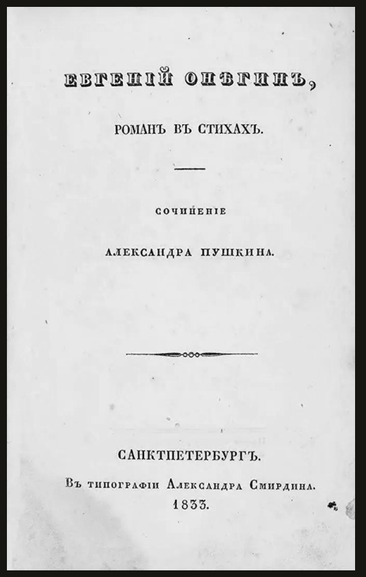
Развитие литературного языка

От романтизма к реализму

Поэзия, роман, драма

О. Кипренский. А. С. Пушкин, 1827

ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ,

РОМАНЪ ВЪ СТИХАХЪ.

СОЧИНЕНІЕ

АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Александра Смирдина.

1833.

Moscow Film School

Лермонтов: герой своего времени

Внутренний конфликт

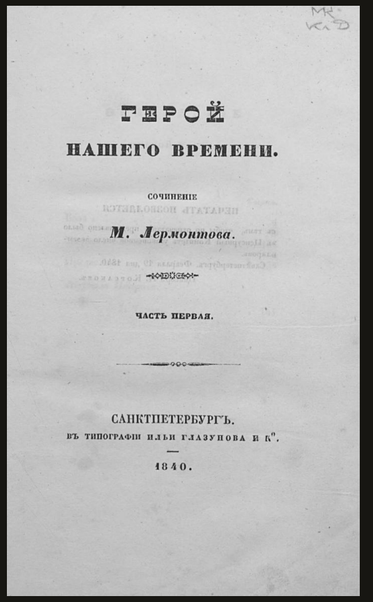
Человек и общество

Философские вопросы

«Герой нашего времени»

М. Ю. Лермонтов

Историческое издание

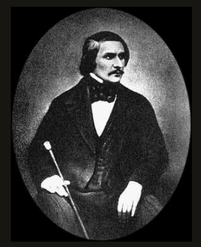
Moscow Film School

Гоголь: гротеск и сатира

Общество как сцена

Преувеличение обнаруживает нравы и противоречия

«Ревизор» · «Мёртвые души»

«Ревизор». Постановка В. Мейерхольда
Фото А. Темерина, 1927
Позднейшее сценическое прочтение пьесы

Moscow Film School

Реализм: человек в обществе

Герой и его среда

Повседневная жизнь

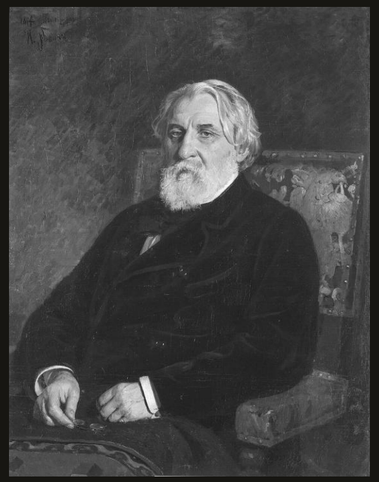
Социальные отношения

Поступки и их последствия

Невский проспект, Санкт-Петербург. Фотохром, 1890–1900

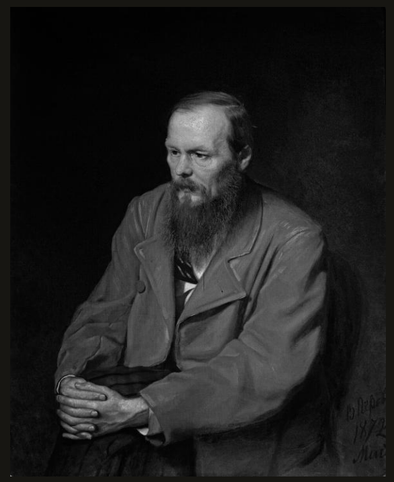
Moscow Film School

Три взгляда на человека

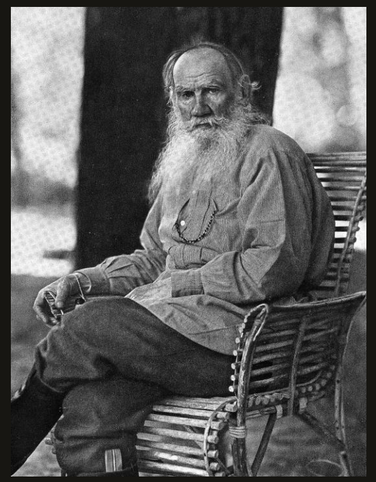
И. С. Тургенев

Человек и общество

Ф. М. Достоевский

Внутренний конфликт

Л. Н. Толстой

Масштаб человеческой жизни

Moscow Film School

Чехов: от прозы к сцене

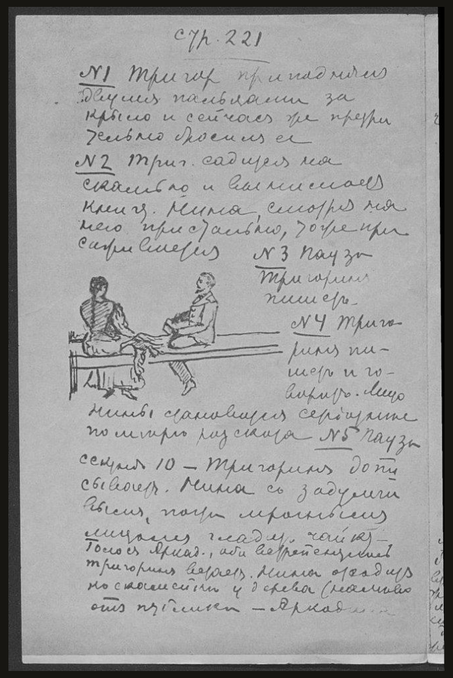
Человек в повседневности

Рассказ и драматургия

Текст становится спектаклем

«Чайка» как пример сценического прочтения

Режиссёрский экземпляр «Чайки» К. С. Станиславского
Разработка постановки 1898 года. Факсимиле

Moscow Film School

На рубеже веков

Поиск новых языков

Реализм продолжает развиваться

Модернизм открывает новые пути

Направления сосуществуют

Литературный кружок «Среда», 1902
Среди участников: М. Горький, И. Бунин

Moscow Film School

Обновлённый реализм

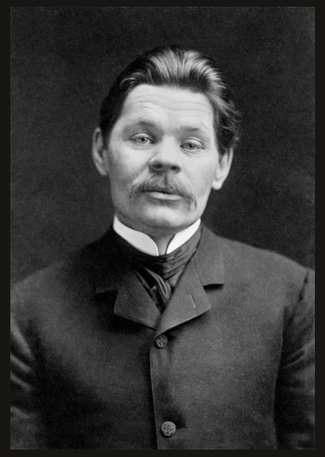
Продолжение традиции

И. А. Бунин

А. И. Куприн

М. Горький

Moscow Film School

Символизм

Новые способы выражения

А. Блок

А. Белый

В. Брюсов

А. А. Блок

Журнал «Весы»

Moscow Film School

Акмеизм

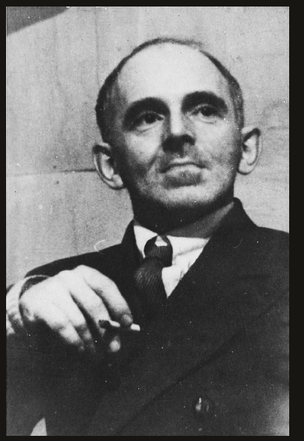
Другое направление модернизма

Н. С. Гумилёв

А. А. Ахматова

О. Э. Мандельштам

Moscow Film School

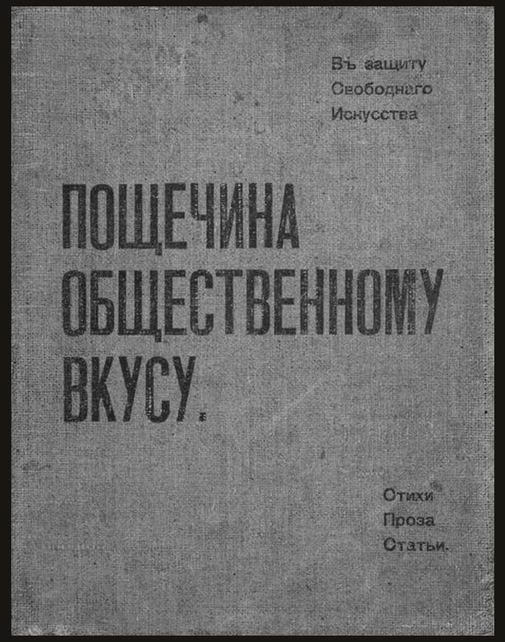
Футуризм и авангард

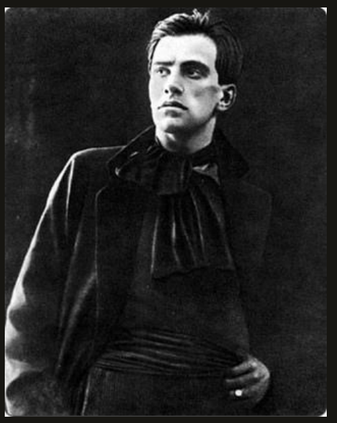
Эксперимент с формой и словом

В. Маяковский

В. Хлебников

Поиск нового художественного языка

«Пощёчина общественному вкусу», 1912

Moscow Film School

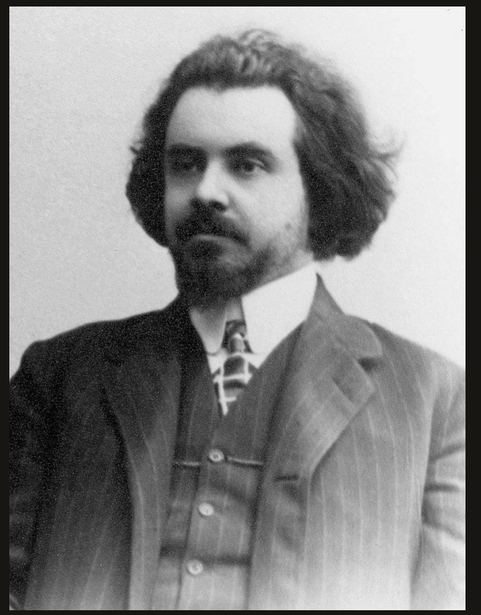
Новые вопросы о человеке

Меняется взгляд на человека

Романтический герой

Человек в социальных отношениях

Новые формы самовыражения

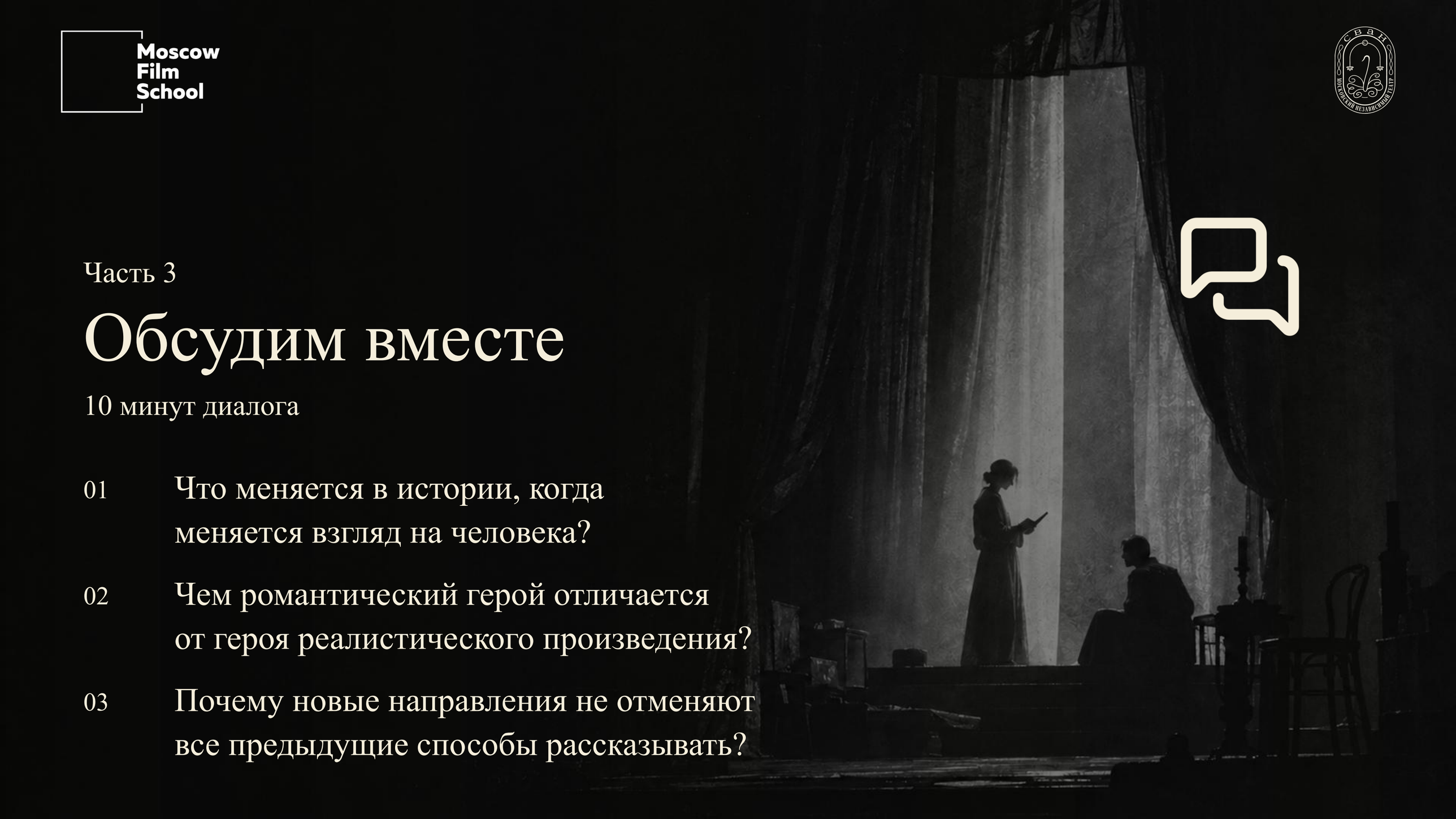

Н. А. Бердяев

Философский контекст: религиозный ренессанс

Н. Бердяев · С. Булгаков · В. Розанов · П. Флоренский

Moscow Film School

Часть 3

Обсудим вместе

10 минут диалога

01 Что меняется в истории, когда меняется взгляд на человека?

02 Чем романтический герой отличается от героя реалистического произведения?

03 Почему новые направления не отменяют все предыдущие способы рассказывать?

Moscow Film School

Часть 4

XX–XXI века
Новые голоса

Автор, история и путь к читателю

30 минут объяснения

Moscow Film School

После 1917 года: три потока

Публикация в СССР

Издательства и журналы

Государственная цензура

Неподцензурное слово

Рукопись и машинопись

Самиздат

Русское зарубежье

Жизнь вне СССР

Русский язык и память

Границы потоков меняются. Судьба автора не сводится к одной категории.

Moscow Film School

Советский период: ориентиры

1917–1920-е	Эксперимент и новые формы
1930-е — начало 1950-х	Утверждение канона
1953–1964	«Оттепель»
1964–1980-е	«Застой» и новые ограничения

Этапы помогают ориентироваться, но не отменяют многообразия.

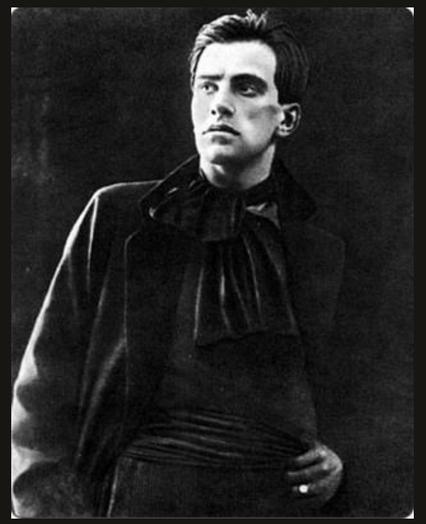
Moscow Film School

1920-е: поиск нового языка

Поэтический эксперимент

Разные голоса одной эпохи

ЛЕФ · РАПП · «Перевал»

В. Маяковский

С. Есенин

Moscow Film School

Канон и социалистический реализм

Литература и идеология

Соцреализм: официальный метод с 1934 года

Массовый читатель и большие тиражи

Пример: М. Шолохов · «Тихий Дон»

«Роман-газета», 1928

Moscow Film School

Автор под давлением эпохи

Не все голоса могли звучать открыто

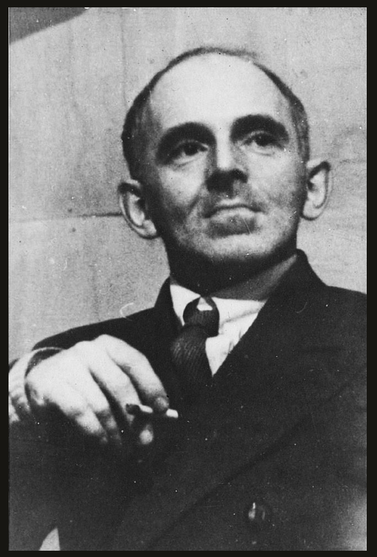
Запреты и репрессии

Сохранение текста и памяти

Личная судьба и история

А. Ахматова

О. Мандельштам

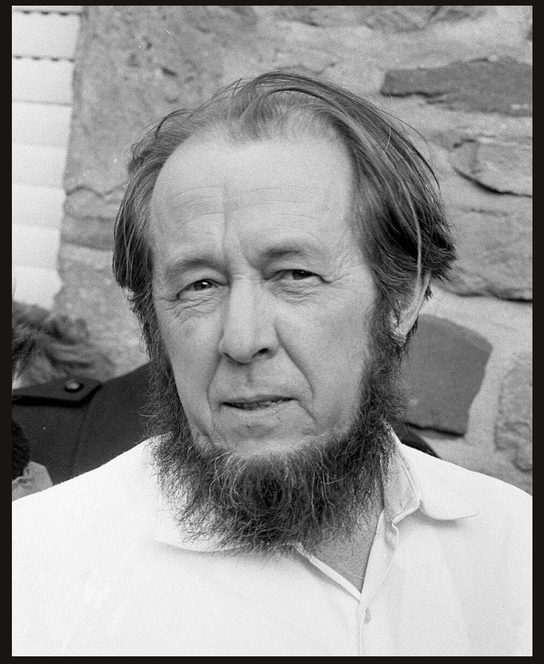
Moscow Film School

«Оттепель»: возвращение опыта

Ослабление цензуры

Новые темы и возвращение имён

Человек перед лицом истории

Александр Исаевич Солженицын

«Один день Ивана Денисовича»
«Новый мир», ноябрь 1962

Moscow Film School

Повседневность и нравственный выбор

Деревенская проза

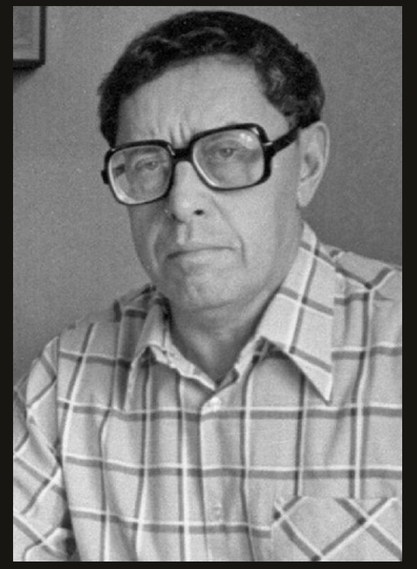
Память, община, перемены

Городская проза

Повседневность и ответственность

В. Распутин

Ю. Трифонов

Moscow Film School

Литература «в стол» и самиздат

Текст может ждать своего читателя

Копии передают из рук в руки

Публикация не гарантирована

Пишущая машинка: визуальная ассоциация

А. Платонов · «Котлован»

Moscow Film School

Два романа: разные пути к читателю

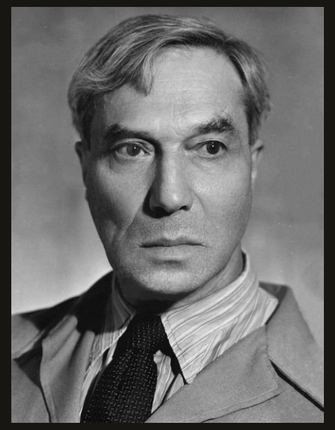
М. Булгаков

«Мастер и Маргарита»

Не издан при жизни автора

Журнал «Москва», 1966–1967

Первая публикация с сокращениями

Б. Пастернак

«Доктор Живаго»

Первая публикация в Италии, 1957

Публикация за рубежом

не равна эмиграции автора

Moscow Film School

Русское зарубежье: язык и память

Первая волна эмиграции

И. Бунин · В. Набоков

И. Шмелёв · Г. Газданов

Продолжение литературной традиции

Жизнь и письмо вне России

И. Бунин

В. Набоков

Moscow Film School

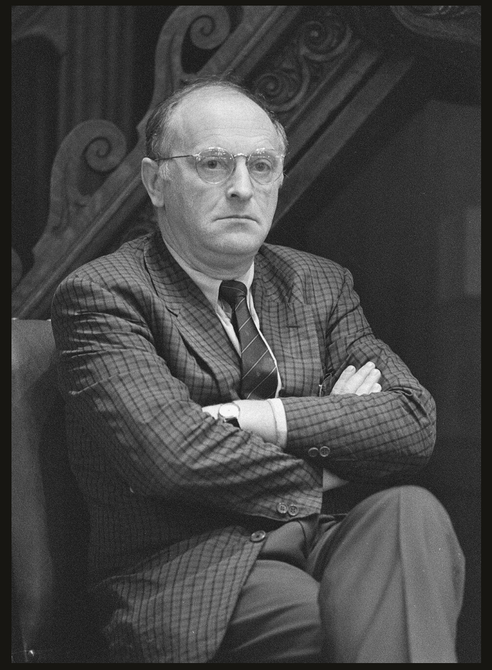
Новые волны эмиграции

Послевоенная эмиграция

«Третья волна»: 1970-е и далее

И. Бродский · А. Солженицын

В. Войнович · С. Довлатов

И. Бродский

Русский текст продолжает жить за пределами СССР

Moscow Film School

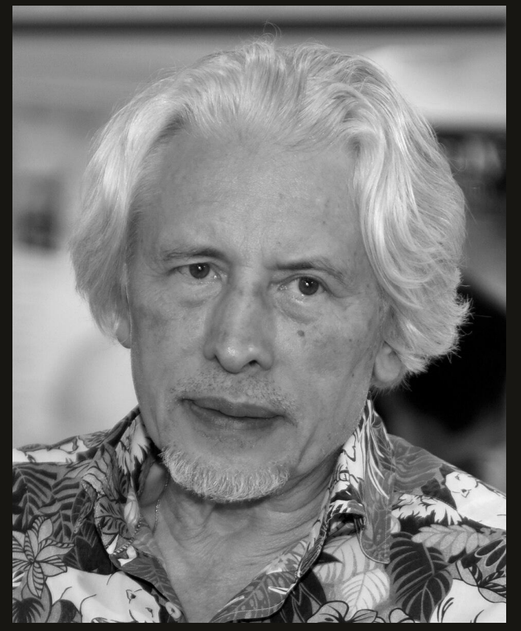
После 1991 года: разные эстетики

Издательский рынок

Сосуществование разных направлений

Постмодернизм: игра с традицией

Ирония и интертекст

В. Сорокин

В. Пелевин · В. Сорокин

Moscow Film School

Разные голоса, разный опыт

Новый реализм

Социальная проблематика и повседневность

Р. Сенчин · Д. Гуцко · Г. Садулаев

Проза писательниц

Семья, память, частная жизнь

Л. Улицкая · Т. Толстая · В. Токарева

Л. Улицкая

Т. Толстая

Moscow Film School

Факт, вымысел и цифровая среда

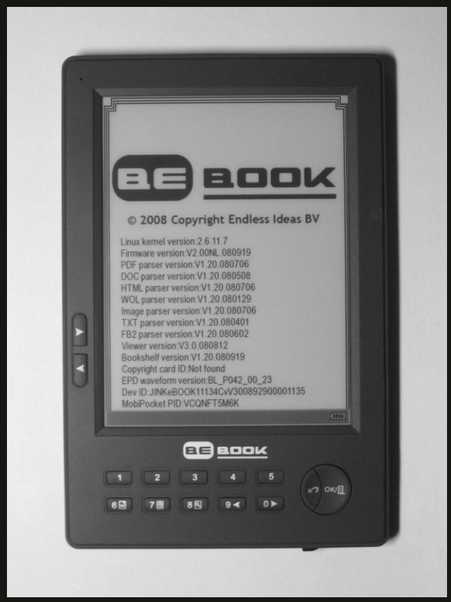
Документализм и автофикшн

Граница между опытом и вымыслом

Сетевые формы и новые пути публикации

Меняются способы рассказывать.

В центре остаётся человек.

Электронная книга: новый носитель текста

Moscow Film School

Часть 4

Обсудим вместе

10 минут диалога

01 Как путь текста к читателю влияет на способ рассказать историю?

02 Можно ли понять литературу XX века, учитывая только один из трёх потоков?

03 Что цифровая среда меняет в отношениях между автором, героем и читателем?

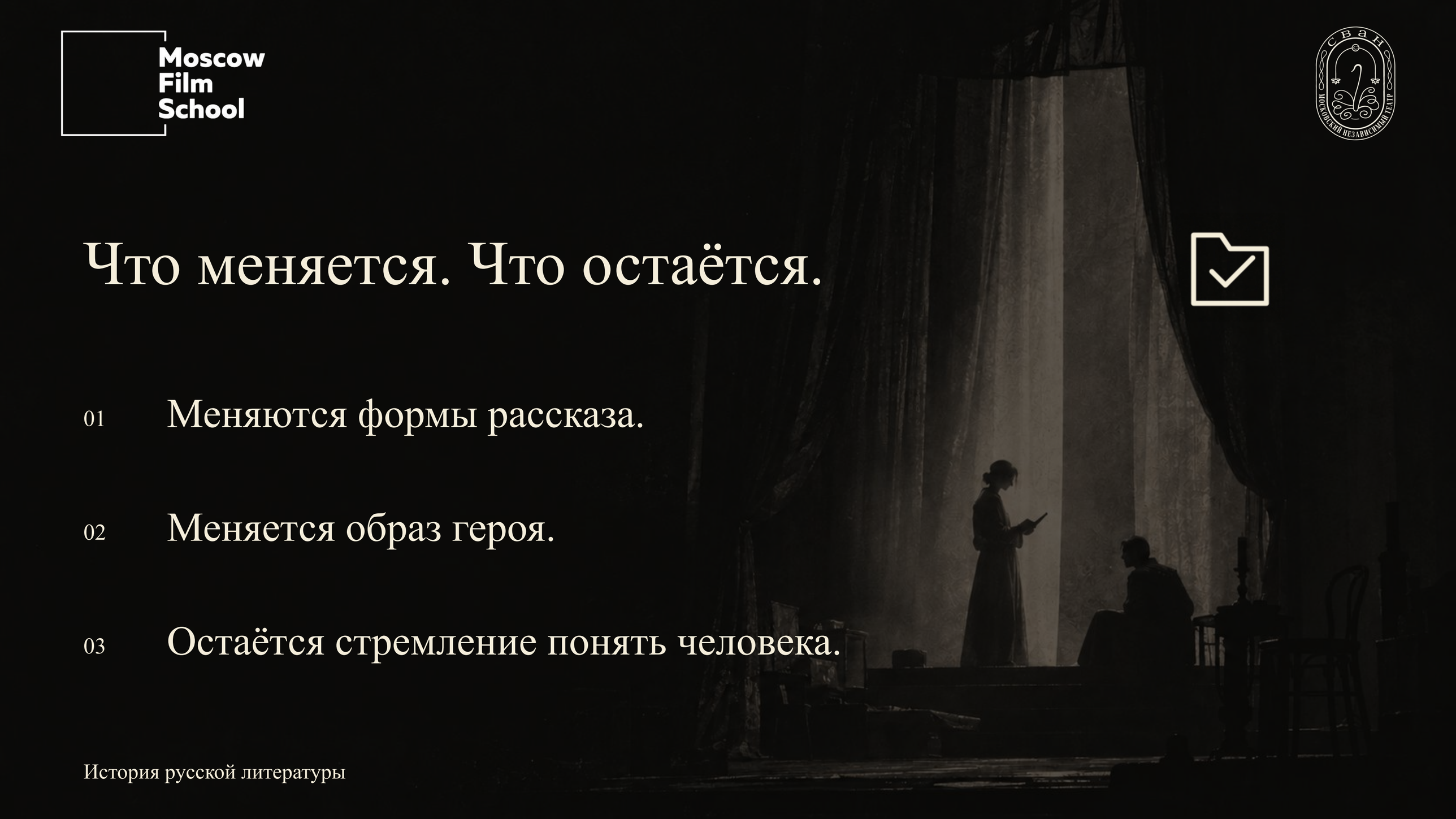
Moscow
Film
School

ВЫВОДЫ

Moscow Film School

Что меняется. Что остаётся.

01 Меняются формы рассказа.

02 Меняется образ героя.

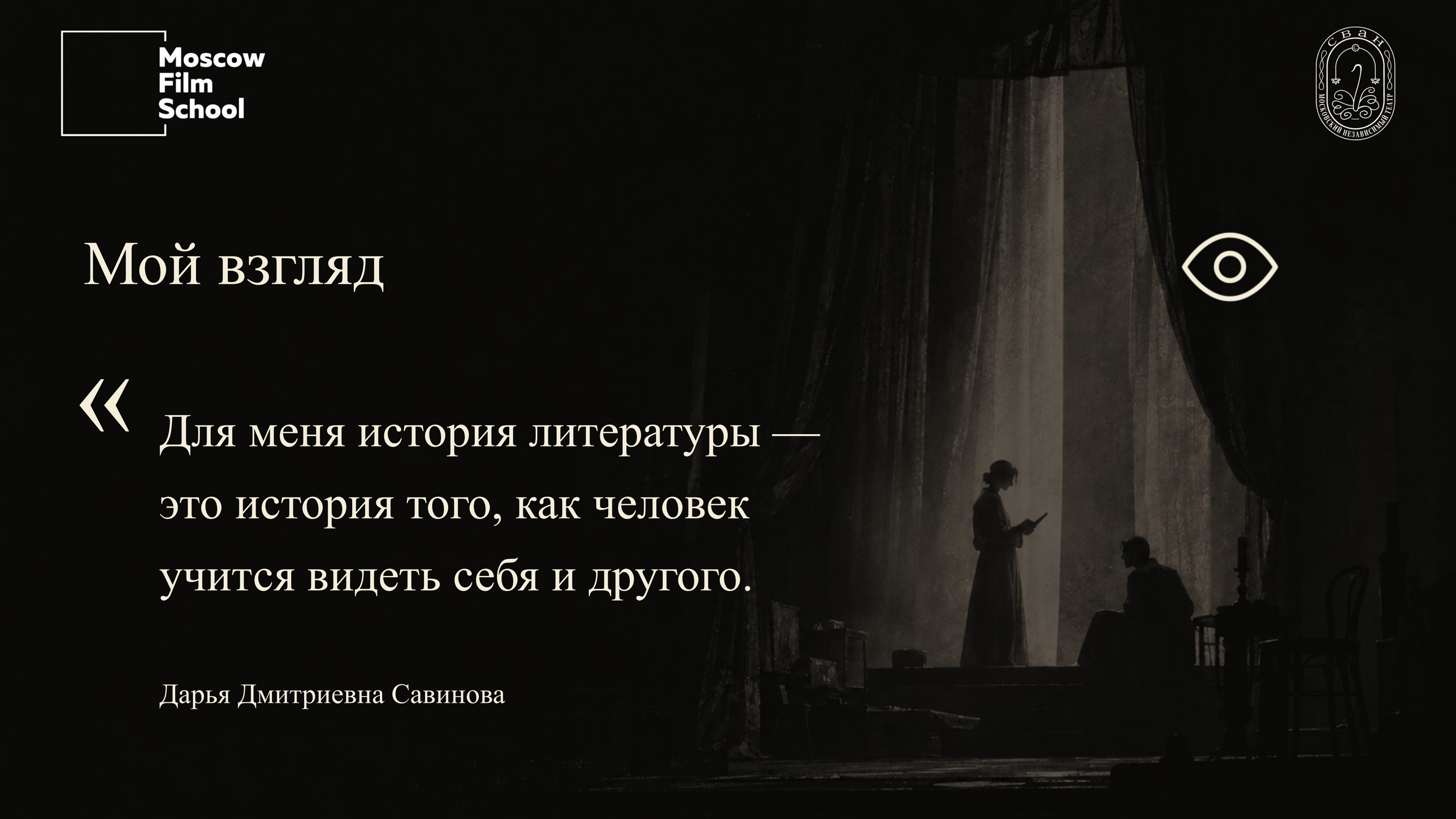
03 Остаётся стремление понять человека.

Moscow
Film
School

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Moscow
Film
School

Мой взгляд

«Для меня история литературы — это история того, как человек учится видеть себя и другого.

Дарья Дмитриевна Савинова

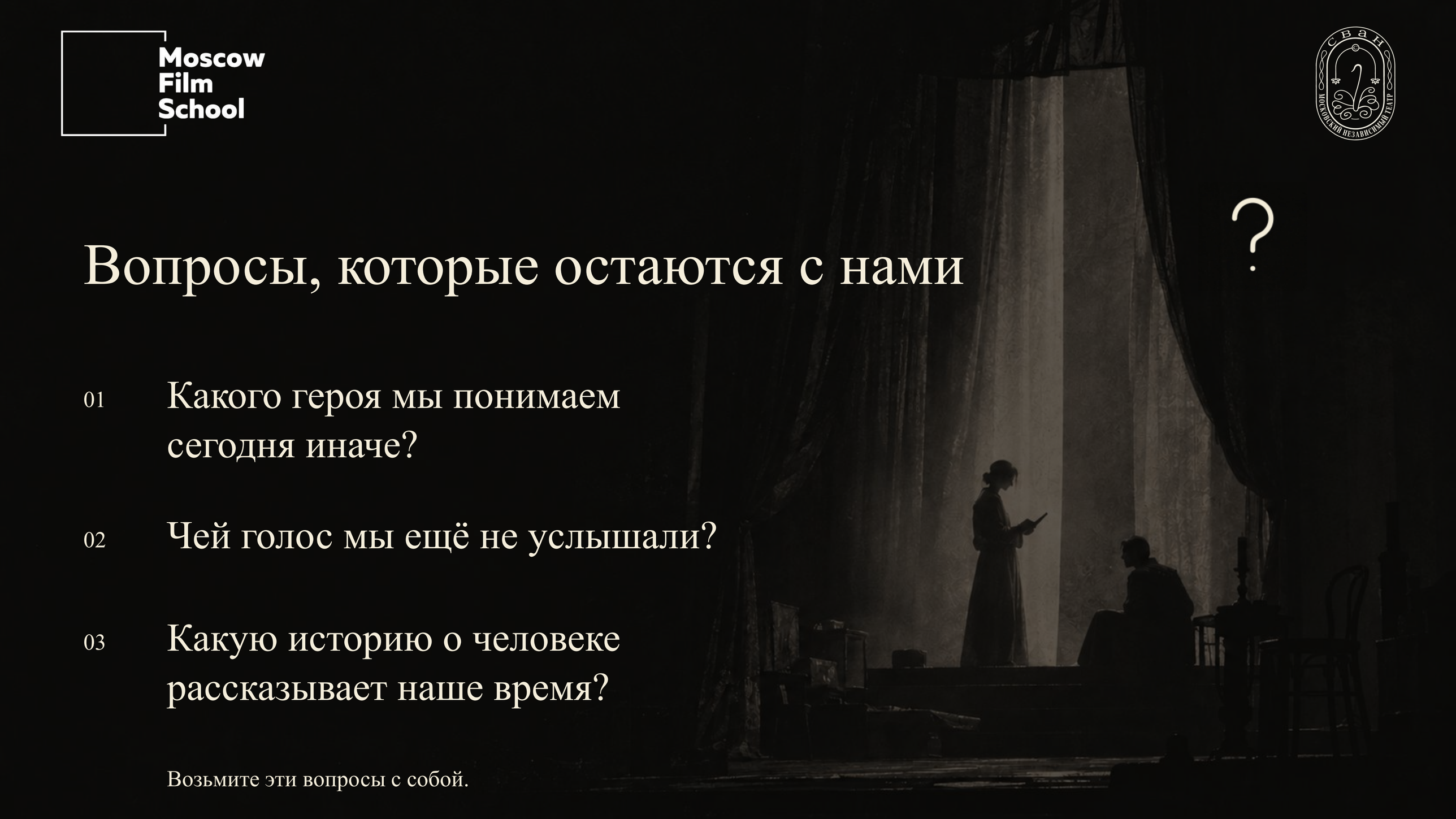
Moscow Film School

СВАН
МОСКОВСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕАТР

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Moscow Film School

Вопросы, которые остаются с нами

01 Какого героя мы понимаем сегодня иначе?

02 Чей голос мы ещё не услышали?

03 Какую историю о человеке рассказывает наше время?

Возьмите эти вопросы с собой.

Moscow
Film
School
СВАН
МОСКОВСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕАТР
КОНЕЦ
THE END

Moscow
Film
School

За каждой историей — человек.

Дарья Дмитриевна
Савинова

История русской литературы

Moscow
Film
School

СВАН
МОСКОВСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕАТР

Следующее занятие

НАЗВАНИЕ