Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Факультет филологического образования

Кафедра литературы и методики ее преподавания

Методические материалы к курсу

Комплексный подход к анализу художественного текста

по направлению **44.04.01 «Педагогическое образование»**магистерская программа **«Литературное образование в классах**

 с углублённым изучением предмета»

Составитель:
доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы

**и методики ее преподавания
Л.В. Жаравина**

Содержание

1. Рекомендуемая литература...3

2. Учебно-методические материалы лекционного курса...4

3. Учебно-методические материалы практических занятий..7

4. Методические рекомендации по организации СРС... 16

5. Оценочные средства..21

1. Рекомендуемая литература

Список рекомендуемой литературы:

1. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
2. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.

Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста: основы теории, принципы и аспекты анализа: учебник для филологических специальностей вузов. М. 2004.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.

Гагаев А.А., Гагаев П.А. Художественный текст как культурно-исторический феномен. Теория и практика прочтения. М., 2002.

Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983.

Гаспаров М.Л. Очерк теории русского стиха. М., 1984.

Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 2010.

Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. 2001.

Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения. Учеб. пособие. М., 2007.

Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.

Тамарченко Н.Д., Бройтман С.Н., В.И. Тюпа. Теория литературы: В 2 т. М. 2007.

1. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности. М., 2007.
2. Федотов О.И. Основы теории литературы: в 2 ч. М., 2003.

Введение в литературоведение / под ред Л.В. Чернец. М., 2004.

Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория и практика анализа. М., 1991.

Динамическая поэтика: от замысла к воплощению. М., 1990.

Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб. 2001.

Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М., 1986.

Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы сознания. М., 2008.

1. Успенский Б.А. Поэтика композиции. М., 1970.
2. Федотов О.И. Основы теории литературы: в 2 ч. М., 2003.
3. Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Филологический анализ. СПб., 1999.
4. Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

Справочники и справочные издания:

1. Квятковский А.П. Поэтический словарь. – М., 1966.
2. Краткая литературная энциклопедия в 9-ти тт. – М., 1962–1978.
3. Литературная энциклопедия. – М.,Л., 1962–1978.
4. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.
5. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001.
6. Мифы народов мира. В 2-х тт. – М.,1991.
7. Павлович Н.В. Словарь русских поэтических образов. В 2 т. М., 1996.
8. Словарь-указатель сюжетов ми мотивов русской литературы. Экспериментальное издание / Под ред. Е.К. Ромодановской. Вып. 1 – 3. Новосибирск, 2003 – 2009.
9. Философский энциклопедический словарь. – М.,1983.
10. Энциклопедия читателя. – Екатеринбург, 1999.
11. Эстетика. Словарь. – М., 1989.

2. Учебно-методические материалы лекционного курса

ТЕМА 1. Художественный текст как объект комплексного филологического анализа в аспекте общих проблем науковедения. – 2 часа.

Цель: показать обусловленность комплексного анализа текста теоретическими проблемами современного литературоведения общим состоянием науки.

Задачи: уяснить специфику комплексного анализа, показать их связь с теорией литературы.

План:

1. Основные трудности в определении понятия «текста» в литературоведении.
2. Художественный, научный и богословский тексты: сходство и отличия.
3. Границы художественного текста; проблема «рамки».
4. Текст и метатекст – отношения и формы взаимодействия.
5. Отношение текста и контекста в образовании смысла.
6. Различия между понятиями «художественный текст» и «художественное произведение».

Список рекомендуемой литературы:

1. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, философии и других гуманитарных науках // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
2. Винокур Г.О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. – М., 1990.
3. Лотман Ю.М. Проблема текста // Ю.М. Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. – М.,1994.
4. Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Ю.М. Лотман. Избранные статьи в 3-х тт. Т.1. – Таллинн, 1993.
5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
6. Лотман Ю.М., Пятигорский А.М. Текст и функция // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х тт. Т.1. – Таллинн, 1993.
7. Миловидов В.А. Текст, контекст, интертекст. Введение в проблематику сравнительного литературоведения. Изд. 2-е. – М., 1999.
8. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
9. Руднев В.П. Прочь от реальности. Исследования по философии текста. – М., 2000.
10. Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. – М., 1983.
11. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
12. Художественный текст. Проблемы изучения. – М, 1990.

ТЕМА 2. Уровни комплексного подхода к анализу художественного текста: эмпирико-исторический и теоретический аспекты. - 2 часа.

Цель: акцентировать многоуровневость текста как основы литературоведческих дефиниций.

Задачи: раскрыть основные уровни анализа в многообразии межпредметных связей.

План:

1. Основные методы исследования литературного текста.
2. Что такое «художественная литература» в ее отличии от «письменности» и «словесности».
3. В чем состоит отличие комплексного литературоведческого анализа от литературной критики.
4. Основные параметры эстетической комплексности произведения в литературном процессе.

Список рекомендуемой литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.
2. Бахтин М.М. К методологии литературоведения // Контекст. 1974. – М., 1975.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
4. Галинская И.Л. Литературоведение на пороге ХХI века // Культурология. ХХ век. – М., 2001. Зенкин С. Филология в спорах о научности // НЛО. – М., 2001. № 50.
5. Маркович Г. Основные проблемы науки о литературе. (Пер. с польского). – М., 1980.
6. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
7. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
8. Философия и литература: линии взаимодействия: Сборник научных статей / Отв. ред.: И.А. Бирич. М., 2009.

ТЕМА 3. Объективные и субъективные факторы в формировании основных категорий комплексного анализа– 2 часа.

Цель: акцентировать взаимосвязь объективного и субъективного начал в процессе комплексного анализа текста.

Задачи: раскрыть основные термины и понятия в области объекта и субъекта творчества.

План:

1. Основные принципы историзма в их взаимодействиями с факторами субъективного порядка.
2. Диалектический метод в науковедении и проблема комплексного анализа.
3. Смысловые границы объема и содержания философско-религиозных понятий и категорий в их проекции на анализ текста.
4. Применение герменевтических категорий в процессе комплексного анализа литературного текста.

Список рекомендуемой литературы:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
2. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост. Г.К. Косиков. М., 1987.
3. М.М. Бахтин: pro et contra: Личность и творчество М.М. Бахтина в оценке русской и мировой и гуманитарной мысли: Антология. СПб., 2001.
4. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
5. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
6. Философия и литература: линии взаимодействия: Сборник научных статей / Отв. ред.: И.А. Бирич. М., 2009.

ТЕМА 4. Комплексный анализ в аспекте содержания и формы литературного текста.– 2 ч.

Цель: содержательность формальных элементов текста и формальную обусловленность содержательности.

Задача: обосновать феномен взаимодействия формально-содержательных компонентов.

План:

1. Проблема исчерпанности традиционных методов структурирования художественного текста.

2. Идейно-тематический уровень текста. Проблема отношения «искусства» к «действительности».

3. Сюжет как динамический фактор художественного произведения («траектория движения героя»).

4. Фабула и сюжет: проблема разграничения.

5. Вопрос о происхождении сюжета; концепция «бродячего сюжета».

Список рекомендуемой литературы:

1. «Вечные» сюжеты русской литературы: «Блудный сын» и другие. Новосибирск, 1996.
2. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
3. Виноградов В.В. Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование. М., 1963.
4. Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: очерки русской литературы ХХ века. М., 1994.
5. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
6. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х тт. Т.1. Таллинн, 1993.
7. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа ХIХ столетия // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х тт. Т.3. – Таллинн, 1993. (В соавторстве с Б.А. Успенским).
8. Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы». От сюжета к мотиву. Новосибирск, 1996 – 2003..
9. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
10. Пинский Л.Е. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация // Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.
11. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
12. Тынянов Ю.Н. О сюжете и фабуле в кино // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
13. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.

ТЕМА 5. Комплексный анализ в аспекте идиостиля писателя в аспекте его творческой индивидуальности. – 2 ч.

Цель: показать значение понятия «идиостиль» автора и показать его практическое значение в процессе анализа;

Задача: выявить творческую индивидуальность автора в процессе анализа его идиостиля.

План:

1. Разграничение понятий «автор» и «творческая индивидуальность» писателя.
2. Творческая личность и ее стилистико-языковое выражение.
3. Формы идиостиля и классификация тропов.
4. Происхождение форм «иносказания» из метафорических форм мифологической образности.
5. Принцип сопоставления в формировании метафоры и метонимии.
6. Сходство и различие: эпитет и метафора, синекдоха и метонимия.
7. Тропы второго ряда: сравнение, перифраз и оксюморон.
8. Поэтико-стилистические ресурсы «аллегории» и «олицетворения».

Список рекомендуемой литературы:

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990.
2. Веселовский А.Н. Из истории эпитета // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989.
3. Лихачев Д.С. Поэтика языковых средств // Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е. – М., 1979.
4. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
5. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1996.
6. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
7. Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. Красноярск, 1987.
8. Якобсон Р. Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике. – М., 1987.

3. Учебно-методические материалы практических занятий

Занятие 1. Комплексный подход как общенаучная стратегия в современных гуманитарных науках. – 2 часа.

Цель: познакомить с комплексным подходом как общенаучной стратегией в современных гуманитарных науках.

Задачи: дать определение комплексному подходу, обозначить его специфику как стратегии применительно к современным гуманитарным наукам.

План:

1. Объективность научного знания. Его специфика в литературоведении.
2. Комплексный подход к анализу текста как разновидность интегративного: использование лингвистических, философских, религиозных и др. понятий и категорий.
3. Основные факторы их взаимосвязи.

Список рекомендуемой литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.
2. Грани научного творчества. М., ИФ РАН, 2009.
3. Границы науки. М., ИФ РАН, 2010.
4. Князева Е.Н. Одиссея научного разума. М., ИФ РАН, 2006.
5. Многомерность истины / Ред. А.А. Горелов, М.М. Новоселов. М.: ИФ РАН, 2008.
6. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя. М., ИФ РАН, 2009.
7. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
8. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2008.
9. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
10. Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы. М., 2006.

Занятие 2. Интеграция как высшая стадия реализации комплексного подхода анализа художественного текста - 2 часа.

Цель: познакомить с особенностями процесса научной интеграции.

Задачи: дать определения основных понятий, связанных с процессом формирования единого интеграционного поля; охарактеризовать теоретические и методологические особенности реализации интеграции в практике анализа текста.

План:

1. Основные понятия, связанные с процессом формирования единого интеграционного поля: роль философии, историографии, религиоведения и др. наук в образовании межпредметной интеграция.
2. Философские основы интеграции в реализации комплексного подхода.
3. Гносеологический принцип филологический интеграции и его особенности.
4. Процесс возникновения межпредметных связей и их место в процессе анализа литературного произведения.

Список рекомендуемой литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.
2. Бушмин А. С. Наука о литературе: Проблемы. Суждения. Споры. М., 1980. С. 73–103.
3. Взаимодействие наук при изучении литературы: Сб. ст. Л., 1981.
4. Границы науки. М., ИФ РАН, 2010.
5. Кишкин Л. С. Литература среди искусств и наук. М., 1994.
6. Мейлах Б. С. На рубеже науки и искусства. Спор о двух сферах познания и творчества. Л., 1971.
7. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.

Руднев В. П. Междисциплинарные исследования // Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М., 1999. С. 164 – 167.

Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М., 1999. С. 288 – 291, 292 – 294.

1. Русская наука о литературе в конце XIX – начале XX века. М., 1982.
2. Содружество наук и тайны творчества: Сб. ст. М., 1968.
3. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.

Занятие 3. Роль религиозно-философских интенций в реализации комплексного подхода – 2 ч.

Цель показать ведущую роль литературоведения в системе современных гуманитарных наук.

Задачи: Раскрыть роль соотношение: философия и литературоведение, религиоведение и литературоведение. Доказать плодотворность взаимодействия.

План:

1. Обозначить круг наиболее перспективных теоретических и методологических проблем, относящихся к данной теме.

2. Обосновать природу художественного таланта в свете религиозного опыта синергии.

3. Раскрыть христианское содержание художественных образов и понятий «покой», «безмолвие», «путь», «ум», «сердце», «совесть», «стыд», «смерть» и т. п.

4. Показать принципиальное различие социологического и религиозно-философского истолкования духовных ценностей.

Список рекомендуемой литературы:

1. Аверинцев С. С. Религия и литература: [Сб. ст.]. – Ann Arbor (Mich): Эрмитаж, 1981.
2. Буланов А. М. «Ум» и «сердце» в русской классике. Соот­ношение рационального и эмоционального в творчестве А. И. Гон­чарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Саратов, 1992.
3. Бычков В. В. Круг проблем православной эстетики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1994. № 2. С. 51 – 55.
4. Горичева Т. Православие и постмодернизм. Л., 1991.
5. Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
6. Жаравина Л. В. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь: Философско-религиозные аспекты литературного развития 1830–1840-х годов. Волгоград, 1996.
7. Карасев Л. В. Русская идея (символика и смысл) // Вопр. филос. 1992. № 8. С. 92 – 104.
8. Котельников В. А. Восточно-христианская аскетика на русской почве (Христианство и русская литература). СПб., 1994.
9. Котельников В. А. Православная аскетика и русская литература (На пути к Оптиной). СПб., 1994.
10. Лобковиц Н. Христианство и культура // Вопр. филос. 1993. № 3. С. 71 – 81.
11. Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. СПб., 2003.
12. Любомудров А. М. О православии и церковности в художественной литературе // Русская литература. 2001. № 1.
13. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
14. Панченко А. М. Эстетические аспекты христианизации Руси // Рус. Лит. 1988. № 1. С. 50 – 59.
15. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
16. Христианство и русская литература: Сборники. ст. / Под ред. В. А. Котельникова. СПб., 1994 - 2006.

Занятие 4. Познавательное значение комплексного анализа текста – 2 ч.

Цель: показать познавательно-содержательную роль комплексного подхода.

Задача: Раскрыть самодостаточность художественного текста: его «точку зрения» (Ю.М. Лотман).

План:

1.Обоснование теории многомерности научной истины и разнообразии художественных форм ее воплощения.

2.«Точка зрения» литературно-художественного текста в аспекте его гносеологической самодостаточности.

3.«Точка зрения» как эвристическая модель: классицизм, романтизм и сентиментализм.

4. Система ценностей в анализе художественного текста.

Список рекомендуемой литературы:

1. Гусев Ю.А. Познание и творчество. Логико-гносеологические проблемы художественного творчества. – Минск, 1987.
2. Лотман Ю.М. Точка зрения текста // Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
3. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
4. Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
5. Толмачев В.М. Точка зрения // Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. – М., 1996.
6. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
7. Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. Имена.– М., 1998.

Занятие 5. Историзм как одна из основных научных стратегий в плане интегративного анализа текста. – 2 ч.

Цель: охарактеризовать принцип историзма в аспекте межпредметной интеграции литературоведения.

Задача: акцентировать взаимообусловленность искусства слова принципом историзма.

План:

1. Комплексно-интегративный подход в концепциях культурно-исторической школы.
2. Соотношение понятий «историческая основа» произведения и «историзм текста».
3. Практические аспекты выявления научного историзма в тексте и антиисторических тенденций.

Список рекомендуемой литературы:

1. Взаимодействие наук при изучении литературы: Сб. ст. Л., 1981.
2. Кишкин Л. С. Литература среди искусств и наук. М., 1994.
3. Мейлах Б. С. На рубеже науки и искусства. Спор о двух сферах познания и творчества. Л., 1971.
4. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
5. Руднев В. П. Междисциплинарные исследования // Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М., 1999. С. 164 – 167.
6. Содружество наук и тайны творчества: Сб. ст. М., 1968.
7. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.

Занятие 6. Основные понятия комплексного подхода в плане художественного содержания. – 2 ч.

Цель: охарактеризовать основные теоретические понятия в рамках системно-комплексного подхода к содержанию произведения.

Задача: показать возможности их применения на практике.

План:

1.Алгоритм соотношения объективных и субъективных факторов в формировании основных категорий содержания.

2. Понятие темы литературного произведения в аспекте проблемы отношения «искусства» к «действительности» (теории мимезиса, отражения, синергии).

3. Идея (пафос) литературного произведения как выражение аворского замысла.

4. Понятия мотива и мотивно-образного комплекса.

Занятие 7. Основные понятия комплексного подхода в аспекте художественной формы. – 2 ч.

Цель: охарактеризовать основные теоретические понятия в рамках системно-комплексного подхода к форме произведения.

Задача: показать возможности их применения на практике.

План:

1. Мотив и сюжет: проблема исчерпанности традиционных методов структурирования художественного текста.
2. Фабула и сюжет: проблема разграничения.
3. Вопрос о происхождении сюжета; концепция «бродячего сюжета».
4. Сюжет как динамический фактор художественного произведения («траектория движения героя»).
5. Теоретические перспективы построения типологии сюжета: словарь сюжетов русской литературы.

Список рекомендуемой литературы к 6 и 7 занятиям:

1. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
2. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
3. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
4. «Вечные» сюжеты русской литературы: «Блудный сын» и другие. Новосибирск, 1996.
5. Виноградов В.В. Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование. М., 1963.
6. Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: очерки русской литературы ХХ века. М., 1994.
7. Косиков Г.В. Структурная поэтика сюжетосложения: А.Ж. Греймас и Кл. Бремон // Косиков Г.К. От структурализма и постструктурализму (проблемы поэтики). М., 1998.
8. Краснов Г.В. Мотив в структуре прозаического произведения. К постановке вопроса // Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1980.
9. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
10. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа ХIХ столетия // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х тт. Т.3. Таллинн, 1993. (В соавторстве с Б.А. Успенским).

Занятие 8. Роль читателя в литературном процессе и проблемы комплексного анализа – 2 ч.

Цель: охарактеризовать литературный процесс как взаимосвязь писателя и читателя.

Задача: показать возможности комплексного анализа с позиций читателя-непрофессионала.

План:

1. Адресат литературного текста; проблема читателя в теоретическом аспекте.

2. Эмоционально-эстетическое воздействие художественного образа на читательскую среду.

3.Значение читательского домысла в осмыслении вариативности поведения персонажей.

4. Комплексный характер проблемы чтения и читательского восприятия (эстетический, философский, социологический, психологический и др. аспекты). 5. Типология читателей по принципу эстетической ориентации.

5.Эстетическое и внеэстетическое восприятие художественного текста.

Список рекомендуемой литературы:

1. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В. Ф. Вопросы теории и историй эстетики. М., 1968.
2. Беляева Л. И. Типы восприятия художественной литературы // Литература и социология: Сб. ст. М., 1977. С. 370 – 389.
3. Библиотеки и чтение в результате культурных изменений. М., 1996.
4. Западав А. В. В глубине строки. О мастерстве читателя. М., 1975.
5. Канторович В. Я. Читатели и литература // Литература и социология: Сб. ст. М., 1977. С. 341 – 369.
6. Книга и чтение в зеркале социологии М., 1990.
7. Левидов А. М. Автор – образ – читатель. Л., 1977, 1983.
8. Литвинов В. В начале был читатель... Заметки об отношении писателей к воображаемому читателю // Литературная учеба. 1987. № 3. С. 131 – 140.
9. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
10. Прозоров В, В. Художественный текст и читательское восприятие. К теории вопроса // Филологические науки: Науч. докл. выс. шк. 1978. № 1. С. 11 – 17.
11. Прозоров В. В. Читатель и литературный процесс. Саратов, 1975.
12. Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине ХIХ века. – М., 1991.
13. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
14. Художественный текст: онтология и интерпретация. – Саратов, 1992.

Занятие 9. Проблемы рецепции художественного текста в аспекте герменевтики. – 2 часа.

Цель: раскрыть новые подходы к комплексному анализу текста с применением понятий герменевтики.

Задачи: показать распространенность герменевтики в литературоведении. Уяснить понятие герменевтического треугольника.

План:

1. Соотношение историзма и субъективных подходов к литературному тексту.
2. Основные параметры «рецептивной эстетики».
3. Герменевтический круг в литературном процессе.
4. Интерпретация художественного текста как теоретическая проблема.
5. Герменевтика как интерпретация текста. Плюсы и минусы.

Список рекомендуемой литературы:

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. – Томск, 2001.
2. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. – М, 1991.
3. Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно- худо­жественного текста. – М, 1991.
4. Есин А.Б. Интерпретация литературного произведения как теоретическая проблема // Проблемы интерпретации художественных произведений. – М.,1985
5. Ильин И.П. Между структурой и читателем: Теоретические аспекты коммуникативного изучения литературы // Теории, школы, концепции. – М. 1985.
6. Ильин И.П. Проблема читателя в современной критике восприятия // Современные зарубежные литературоведческие концепции (герменевтика, рецептивная эстетика). – М., 1983.
7. Колодина Н.И. Проблема понимания и интерпретации художественного текста. – Тамбов, 2001.
8. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
9. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
10. Тюпа В.И. Аналитика художественного: Введение в литературоведческий анализ. – М., 2001. (библиография)
11. Художественный текст: онтология и интерпретация. – Саратов, 1992.
12. Эстетическая природа художественного текста, типы его изучения и их методическая интерпретация. – СПб, 1993.

Занятие 10. Внутренняя структура литературно-художественного образа. **– 2 ч**.

Цель: на примере категории *художественный образ* выявить многозначность литературоведческой терминологии.

Задачи: развитие навыков применения теоретических понятий в их проекции на художественный текст; раскрыть на конкретном материале отличия между образом и типом в художественном тексте.

План:

1. Художественный образ, его структура.

2. Проблема характера героя в литературном произведении.

3. Терминологический аспект: герой, персонаж, действующее лицо, автор, «испытывающее я», «я-рассказываемое».

4. Проблема «избытка видения», «окружения» и «кругозора» литературного героя в бахтинской концепции «автора и героя».

5. Теоретические ресурсы изучения «литературного героя» в современном литературоведении, возможности типологии.

6. Концепция «смерти героя», аргументы «за» и «против».

7. Возможность построения «словаря литературных героев».

Список рекомендуемой литературы:

1. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
2. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
3. Хализев В.Е. Теория литературы. 2007.
4. Теория литературы: 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.2. Уч. пособие. М., 2007.
5. Николина Н.А. Филологический анализ художественного текста. М., 2007.
6. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Уч. пос. М., 2009.
7. Гагаев А.А., Гагаев П.А. Художественный текст как культурно-исторический феномен. Теория и практика прочтения. М., 2002.
8. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 2010.
9. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
10. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. – Л., 1979.
11. Добин Е. Герой. Сюжет. Деталь. – М.,Л., 1964.
12. Словарь литературных типов. Т.1-7. – СПб., 1907– 1914.
13. Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения.– М., 1985. (Раздел: «Персонажи»).
14. Энциклопедия литературных героев. Русская литература второй половины ХIХ века. – М., 1997.

Занятие 11. Пространственно-временные параметры в аспекте комплексного анализа текста.– 2 часа.

Цель: доказать теоретическую и историко-литературную обусловленность выделения различных форм хронотопа.

Задача: показать необходимость избирательности и вариативности в анализе хронотопа в процессе комплексного анализа.

План:

1. Хронотоп в системе понятий комплексного анализа текста.
2. Семантика пространства в художественном тексте: «игра со временем и пространством», пространственно-временная форма: абстрактная, конкретная, метафизическая, историческая, мифологическая, природная.
3. Различное понимание времени: мифологическая циклическая модель времени, нециклическое, энтропийное время, эсхатологическое время, многомерное время.
4. Сложность и многовариантность модели времени в современной литературе: «авторское время», «сюжетное время», «историческое и мифологическое время», «вневременное», «космическое». Фабульное и сюжетное время.

Список рекомендуемой литературы:

1. Бахтин М. М. Время и пространство в произведениях Гете // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
2. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
3. Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000.
4. Гребенникова Н. С. Пространство и время в современной прозе // Зарубежная литература. XX век. М., 2002. С. 88 – 91.
5. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
6. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
7. Топоров В. Н. Пространство и текст // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995.
8. Тураева З. Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное.
9. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
10. Флоренский П. В. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.

Занятие 12. Жанр антиутопии как предмет комплексного анализа – 2 ч.

Цель: раскрыть исторические, политические и социокультурные предпосылки рождения жанра антиутопии.

Задача: устранить терминологическая неупорядоченность.

План:

1. Дифференция понятий: «антиутопия», «негативная утопия», «неутопия», «какатопия», дистопия. Сходство и различие.
2. Дистопия как тип антиутопии и одна из форм научной фантастики. Особенности в плане содержания: идеи сверхцивилизации, параллельных миров, виртуальных реальностей, генной инженерии, киборгизации, зомбирования, проблемы коммуникации и др.
3. Способы выражения авторской позиции: поэтика парадокса, эксцентриады, принцип коллажа.

Список рекомендуемой литературы:

1. Барабанов В. Социалистические «утопии» // Вестник Междунар. института А. Богданова. М., 2001. № 4. С. 89 – 99. (Жанр утопии в западной и русской литературах XIX – XX вв.)
2. Головачева И. В.Утопии в литературе и психологии // Вопросы филологии. СПб., 2000. Вып. 6. С. 119 – 131.
3. Лем С. Фантастика и футурология: В 2 кн. М., 2004.
4. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
5. Руднев В. П. Принципы прозы XX века // Словарь культуры XX века. М., 1999. С. 237 – 241.
6. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
7. Утопия и антиутопия XX века. М., 1990.
8. Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М., 1991.
9. Чаликова В. Утопия и свобода. М., 1994.

 Занятие 13. Проблема жанрологии в аспекте комплексного анализа - 2 ч.

Цель: доказать историческая подвижность категории жанра.

Задача: показать необходимость избирательности и вариативности в анализе жанровых параметров в процессе комплексного анализа.

План:

1. Основные проблемы определения жанра художественного произведения: Аристотель – Гегель – А.Н. Веселовский современные концепции.

2. Механизм образования и смены жанровых парадигм в литературном процессе.

3. Канонические и неканонические жанры.

4. Специфика жанра романа как «четвертого» рода литературы.

5. Эссе как «маргинальный» жанр и особенности его изучения.

6. Внежанровые формы и литература «потока сознания».

Список рекомендуемой литературы:

1. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
2. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
3. Аверинцев С.С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М., 1986
4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989.
5. Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
6. Румянова Э.М. Анализ художественного произведения в аспекте жанра // Пути анализа литературных произведений. – М., 1981.
7. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997.
8. Чернец Л.В. Литературные жанры. (Проблемы типологии и поэтики). – М., 1982.
9. Эпштейн М.Н. На перекрестке образа и понятия (эссеизм в культуре Нового времени) // Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIХ–ХХ веков. – М., 1988.

Занятие 14. Природно-предметный мир в аспекте комплексного анализа текста (пейзаж, вещь, интерьер) - 2 ч.

Цель: доказать теоретическую и историко-литературную обусловленность выделения природно- предметного мира литературы как объекта анализа.

Задача: показать избирательность автора в подборе предметных деталей текста.

План:

1.Предметный мир литературного произведения: основные параметры.

2. Пейзаж, интерьер и экстерьер в художественном мире произведения.

3. Идеологическая функция одежды в литературном тексте.

4. Поэтика вещи в «физиологическом очерке» 1840-х гг.

5. Предметное окружение литературного героя как форма его характеристики.

Список рекомендуемой литературы:

1. Дюбин Е.С. Искусство детали. – Л., 1975.
2. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
3. Топоров В.Н. Апология Плюшкина: вещь в антропоцентрической перспективе // В его книге: Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М.,1995.
4. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.
5. Хализев В.Е. Художественный мир писателя и бытовая культура (На материале произведений Н.С. Лескова) // Контекст. 1981. – М., 1982.
6. Чудаков А.П. О способах создания художественного предмета в русской классической литературной традиции // Классика и современность. – М., 1991.
7. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. – М.,1971.
8. Чудаков А.П. Предметный мир литературы (к проблеме категорий исторической поэтики) // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М., 1986.
9. Чудаков А.П. Проблема целостного анализа художественной системы. (О двух моделях мира писателя.) // Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. – М., 1973.
10. Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. – М., 1992.

Занятие 15. Интертекстуальность литературы как важнейшая составляющая комплексного анализа текста. – 2 ч.

Цель: раскрыть основные тенденции в осмыслении интертекстуальности литературы.

Задачи: выявить систему терминов и понятий, относящихся к интертексту.

План:

1. Природа интертекстуальности: синтетический характер образно-ассоциативного механизма формирования художественной структуры.
2. Основные способы воспроизведения чужого текста в литературном произведении. Проблема интертекста как система отношений «своего» и «чужого» слова.
3. Функции аллюзии и реминисценции в художественном тексте. Формы и значение «вставных произведений» в литературном тексте.
4. Функция цитаты в поэтическом тексте. Литературные клише и проблема «языковой личности».
5. Проблемы авторского идиостиля. Самоцитирование.

Список рекомендуемой литературы:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
4. Жолковский А.К. Чужое как свое // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. – М., 1994.
5. Западов В.А. Функции цитат в художественной системе «Горя от ума» // А.С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. – Л., 1977.
6. Караулов Ю.Н. Из опыта реконструкции языковой личности // Литература, язык, культура. – М., 1986.
7. Матвеева Н.П. Библеизмы в русской словесности // Русская словесность (А-П) // Русская словесность. – 1993. № 2-5; 1994. № 1-5; 1995 № 2-6; 1996 № 1-2.
8. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2007.
9. Ранчин А.М. Иосиф Бродский. Поэтика цитаты // Русская словесность. – 1998. № 1.

Тименчик Р.Д. Чужое слово у Ахматовой // Русская речь. – 1989. № 2.

1. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки «Филология». М., 2009.

4. Методические рекомендации по организации СРС

Методические рекомендации студенту по выполнению лабораторных занятий.

 Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины «Комплексный анализ художественного текста», предполагают широкое использование традиционных и современных форм, методов и технологий обучения, направленных на развитие творческого мышления, овладение методами анализа информации, выявления проблемных областей и нахождения оптимальных вариантов анализа, выработку навыков критического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта работы в команде, стимулирование к организации систематической и ритмичной самостоятельной работы по дисциплине, самоанализ, самоконтроль и самооценку. На лабораторных занятиях применяются современные образовательные технологии: деловая игра, создание проблемных ситуаций, метод проектной деятельности, метод мозгового штурма и др.

* + Реализация проекта осуществляется в 3-х группах. В рамках проекта предполагается самостоятельное изучение в пределах отведенного времени (не более 20 мин.) реализация анализа одного и того же текста, но проведенного с разных позиций: 1) с позиций непрофессионала, любителя чтения, 2) с позиций интерпретатора текста, 3) со строго научных позиций. В итоге студенты должны ответить на вопрос: ««Достаточно ли научных аргументов для того, чтобы активизировать читательский интерес к классическому «зачитанному» тексту?». Итоги обсуждения оформляются в виде методических рекомендаций и предложений.

 Написание реферата, включающего обзор соответствующих литературных источников или краткое изложение книги, статьи, исследования. Написание реферата способствует развитию у магистров умений и навыков самостоятельного исследовательского поиска, изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и др. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Тематика рефератов имеет научно-теоретический характер, вместе с тем теоретическая проблема, заявленная в теме работы, предполагает обязательное обращение к художественным текстам, подтверждение теоретических положений конкретными примерами, позволяющими продемонстрировать уровень владения студентом навыками анализа художественного текста.

 Тематика возможных рефератов предлагается преподавателем. Реферат выполняется в течение семестра и сдаётся преподавателю на проверку в печатном виде. Объем реферата должен быть не менее 7 и не более 15 страниц, написанных в формате Microsoft Word или ODF (шрифт «Times New Roman», размер – 14pt). Количество источников в списке литературы должно примерно совпадать с количеством страниц реферата..

 Примерная тематика рефератов:

1. Современная теория текста в философской перспективе.
2. Методологические аспекты современной феноменологии анализа текста в литературоведении.
3. Моделирование ситуаций как метод научного анализа текста.
4. Порядок из хаоса: методология синергетики в применении к художественному произведению.
5. Современный когнитивный подход к понятию «художественный мир» литературного произведения.
6. Символ в системе художественных образов.
7. Идиллия и элегия как лирические жанры.
8. Своеобразие баллады в теоретическом и историческом аспектах
9. Символ и мифологема в лирическом тексте
10. Формы тематического развития: в виде сравнения, в виде параллелизма.

Примерная тематика научных статей:

1. Античные теории, отражающие соотношение искусства и действительности. Их последующие модификации (теории мимезиса и отражения).
2. Роль древних мифологем в процессе становления научной мысли в Европе и России.
3. Историзм философии Гегеля как основа диалектического мышления.
4. Позитивизм в истолковании художественного текста, его формы.
5. Вульгарный социологизм как форма позитивизма в в анализе художественного произведения.
6. Методология формальной школы и ее модификация в семиотике (примеры анализа).
7. Проблемы анализа текста в трудах Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева и др. (примеры анализа)
8. Герменевтика и рецептивная эстетика как познавательно-творческое освоение художественного содержания.
9. Адресованная речь и диалог: художественные функции.
10. Наука о «грамматике поэзии»

 ЗАДАНИЕ: Прочитать статью Жаравиной Л.В. «Оправдание красотой: женские судьбы в эстетическом дискурсе» и подумать: в каком направлении приведенные факты стимулируют анализ стихотворения А.С. Пушкина «К*» (Я помню чудное мгновенье…»?

Жаравина Л.В.

ОПРАВДАНИЕ КРАСОТОЙ: ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

 В научном дискурсе истина чаще всего является либо результатом консенсуса, либо «достается» победителю-ритору, сумевшему придать своей аргументации видимость неопровержимой логики. Но в любом случае это итог ментальной операции, опирающейся на систему умозаключений. По определению И. Канта, рассудок – «нечувственная способность познания» [Кант: 79]. Поэтому с позиций рассудка истина выступает как понятие, а не как феномен, относящийся к сфере опытного познания, а, значит, не являющийся предметом эмпирического созерцания и лишенный визуальной атрибутики.

 Однако существует и еще один вид аргументирующей логики: логика красоты. Современный западный теолог Д. Харт, сетуя на то, что сегодня мы сталкиваемся с вульгаризацией прекрасного, сведения его к чему-то «привлекательному, просто декоративному или безобидно прекрасному», тем не менее подчеркивает, что именно «власть красоты предохраняет богословие от всякой тенденции к гностицизму» [Харт: 32], оберегая от спекуляции абстракциями. Закономерно, что в этом случае особую действенность и эффективность научному тезису придает художественное осмысление явления, о чем свидетельствует мировая практика. Данный тезис иллюстрируется стихотворным двустишием, которое в XV-ом веке до н. э. было высечено на гробнице египетского чиновника: «Умасти миррой локоны Истины – // Пусть благополучие и здоровье будут с ней…» [Лирика…: 63, пер. А.А. Ахматовой].

 Конечно, естественен вопрос: причем здесь «локоны Истины», т.е. конкретный атрибут женского облика по отношению к абсолютной абстракции? Но ни при чем оказывается именно абстракция.

 Читатель полагает, что древнеегипетский поэт описывает эстетические впечатления, подобные нашим собственным. Это, конечно, так, но только в том случае, если вспомнить изначальное значение эстетики как «низшей гносеологии» (чувственного познания), данное А. Баумгартеном. Латинизированному греческому термину aisthesis (*чувствующий*, *ощущающий*, *чувственный*) была возвращена его собственная нередуцированная конкретность, лежащая в сфере визуальной сенсорики. По такому пути пошел и Н.Г. Чернышевский в магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», о чем свидетельствует, в частности, его тезис о том, что с «чувствами зрения и слуха», эстетическое переживание не только «неразрывно соединено», но и «не может быть мыслимо без них» [Чернышевский: II, 37].

 Отсюда его знаменитые, но, к сожалению, «затертые» и заштампованные рассуждения о двух типах женской красоты. Напомним: у сельской красавицы чрезвычайно свежий цвет лица, румянец во всю щеку, крепкое телосложение; атрибутика красавицы светской – слабые мускулы рук и ног, тонкие кости, маленькие ручки, ножки и даже ушки, бледность лица, томность взгляда т.п. [Там же: 10 – 11]. Конечно же, нарисованные портреты – дань стереотипу, поскольку личный опыт самого Чернышевского был в равной степени далек от погруженности как в крестьянский, так и в аристократический быт. Но для нас важен не только принцип социальной обусловленности прекрасного (на чем обычно делается акцент), но и сам способ аргументации, поднимающий философскую спекуляцию на персонально-личностный уровень: «…в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа…» [Там же: 14].

 В реально-историческом контексте эстетически персонализированная аргументация не менее существенна, чем в философском. Приведу пример весьма далекий от русской истории, но прочно вошедший в нее посредством искусства. Историкам-профессионалам хорошо известна судьба королевы Пруссии Луизы-Августы-Вильгельмины-Амалии, супруги Фридриха Вильгельма III (из династии Гогенцоллернов). Ей была уготована участь большинства венценосных (да и не венценосных) особ: быть верной супругой и заботливой матерью. Ею, по сути, она и была, но при этом удостоилась титула «мать Отечества» и звания «прусская Мадонна», т.к. в период военной катастрофы (1806 – 1807 гг.), во многом спровоцированной нерешительностью и мягкотелостью короля, королева Луиза взяла на себя функции «дипломата», пытаясь договориться с Наполеоном о мире в Тильзите. Мир действительно был заключен, но на оскорбительных условиях и для страны в целом, и для самой королевы, потерпевшей фиаско в попытке по-женски очаровать императора. Перед нами если не абсолютная неудача (за поражением последовал ряд позитивных для страны реформ), то частичная. Но эстетическая точка зрения (внешняя красота королевы и красота поступка, сопряженная с дерзкой жертвенностью) восторжествовала над исторической, и поэты воспели Луизу как безвременно почившую национальную героиню. Более того, в середине Х1Х века опять же усилиями не столько профессиональных историков, сколько деятелей искусства (литераторов, живописцев, скульпторов), а также при помощи активного вмешательства Церкви королева была канонизирована в ореоле христианской святости и подвижничества, а перенесение саркофага с телом покойной в мавзолей Шарлоттенбурга напоминал ритуал перезахоронения святых мощей и стал местом поклонения и паломничества [Стерхов: 129 – 140]*.*

 Понятно, что если говорить о России, то в первую очередь напрашивается параллель с последним царем-мучеником и его семьей. Но до 17 июля 1918 года еще было далеко, а между тем образ прусской королевы отнюдь не по законам исторического детерминизма (скорее по законам красоты) породил одну из самых знаменитых поэтических эмблем женского совершенства. Не как Мать чужого Отечества, а как прекрасная мать своей (еще более прекрасной) дочери прусская Луиза вошла в культурное пространство России. В самом деле, принцесса Фpедеpика-Луиза-Шаpлотта-Вильгельмина (Лоттхен, как ее звали близкие), которая так и не смогла постичь премудрости русского языка, несмотря на то, что ей преподавал сам В.А. Жуковский, впоследствии стала Александрой Федоровной Романовой, супругой императора Николая I. Грациозная, умопомрачительно красивая, она, сделав своей эмблемой белую розу, создала при Дворе культ «Белой дамы». Более того, имея в виду участие своей не очень способной ученицы в «живой» картине в образе восточной красавицы, индийской принцессы, Жуковский посвятил ей одно из самых проникновенных стихотворений «Лалла Рук», где Александра прямо названа «гением чистой красоты»[Жуковский: 102]. Не нужно доказывать, что эта строка, воспроизведенная позднее Пушкиным в стихотворном шедевре, посвященном другому адресату, навсегда вошла в сознание русского человека как символ магической женской прелести. Более того, плененный императрицей («А.Ф.») еще с лицейской юности, Пушкин оставался ее верным почитателем всю жизнь, и вновь, также вслед за Жуковским, воспроизвел пленительный образ в восточном стиле в первоначальной редакции одной из строф восьмой песни «Евгения Онегина»: «И в зале яркой и богатой / Когда в умолкший, тесный круг, / Подобно лилии крылатой, / Колеблясь, входит Лалла-Рук…». Сияя «царственной главою», она, «Звезда-харита меж харит», вновь отсылает читателя к «гению чистой красоты» [Пушкин: V, 556].

 Сделаем предварительный вывод. В трагическом отсвете истории предстает судьба Луизы-Августы-Вильгельмины-Амалии; продолжительная болезнь безмерно отяжелила и земное существование ее дочери, Фpедеpики-Луизы-Шаpлотты-Вильгельмины. Но прелесть их образов, запечатленная в произведениях искусства, имеет, помимо прочего, высшее религиозное измерение, и, как всякая истинная красота, по словам теолога, «обещает примирение за пределами противоречий момента, как бы помещая трагедии времени в более широкую перспективу гармонии и смысла…» [Харт: 23].

 Но на этом «жизнь» сакральной формулы Жуковского-Пушкина не закончилась. Напротив, она продолжила свой романтический полет, а точнее – спуск с царственного Олимпа в долину «мирской суеты». Мать, королева Пруссии, и дочь, императрица России, – сюжет (скажем так) прусско- немецко-российский довольно типичен для своей эпохи. Но художественное совершенство русской поэзии поставило свои акценты в оценке исторической роли этих царственных особ. Более того, Анна Петровна Керн, к которой обращен стихотворный шедевр «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), и ее дочь Екатерина, вдохновившая М.И. Глинку на создание музыкального шедевра на пушкинские стихи, переадресовали знаменитое определение. Где-то в высотах метафизики иерархически разноуровневые сюжетные линии органически слились, возвысившись над национальными границами, превратностями истории, бытием и бытом. Прусская Луиза, чью раннюю кончину оплакивала вся нация, никогда не посещая Россию, тем не менее виртуально стала «литературной» матерью дочери генерала Е.Ф. Керна. В свою очередь, его не очень счастливая супруга Анна и благоверная императора Николая I, блистательная Лоттхен, которой (как выяснилось в дальнейшем) нелегко было нести царственный венец, оказались родственно связаны гениальностью Жуковского – Пушкина – Глинки. Невольно вспоминается непопулярный ныне классик: по словам Ф. Энгельса, история –«величайшая поэтесса» [Маркс, Энгельс: 43].

 Но искусство не только причудливо играет с людскими жизнями. Красота является тем аргументом, благодаря которому уравновешенные на истории весов человеческие радости и страдания дают явный перевес в позитивную сторону. Напомним широко известные стихи: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять» [Пушкин: III, 136].

 Традиционно эти строки воспринимаются как выражение пушкинского оптимизма, предполагающего нерасчлененность фаз жизни и смерти, с чем связывается мотив «красы вечной». Но ведь сама по себе природа «равнодушная»,т.е. слепая и глухая к собственной прелести. Что жезаставляет ее «сиять»,придает атрибут вечности, уничтожает самою идею небытия? Конечно, красота бесконечности, т.е. христианская Истина — залог бессмертия сущего. Пушкин, по определению В. В. Розанова, «*все-*божник, т. е. идеал его дрожал на каждом листочке Божьего творения... Вся его жизнь и была каким-то собиранием этих идеалов, — прогулкою в Саду Божьем...» [Розанов: 352]. Идущая от античности идея *калокагатии* — единства Красоты и Добра, освящена для Пушкина религиозной традицией, придающей этому понятию сверхиндивидуальный контекст, в который вписываются женские судьбы, как и судьбы всего человечества.

 Литература

1. Жуковский В.А. Баллады и стихи. – Минск: Мастацкая лит. , 1989.
2. Кант И. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994.
3. Лирика древнего Египта. – М.: Худ. лит., 1965.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 33. – М.: Гос. изд-во политич. лит., 1962.
5. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. III, V– М.: Изд-во АН СССР, 1957 – 1958.
6. Розанов В. В. Сочинения. – M.: Сов. Россия, 1990.
7. Стерхов Д.В. Королева Пруссии Луиза как немецкий национальный символ // Вопросы истории. – 2012. – № 3. – С. 129 – 140.
8. Харт Д. Красота бесконечного: эстетика христианской истины. – М.: Библейско-богословский ин-т Св. ап. Андрея, 2010.
9. Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. – М.: Гослитиздат, 1939 – 1953.

5. Оценочные средства

5.1. Кейс.

Комплект задач (заданий, ситуаций) по дисциплине «Комплексный подход к анализу художественного текста».

Тематика кейсов:

1. «Органическое единство образной формы и эмоционального содержания в литературном тексте».
2. «А.А. Потебня о «внутренней» и «внешней» форме произведения: основа разграничения».
3. «Проблемы жанрологии и «память жанра» (М.М. Бахтин)».
4. «Идеал художника и изображаемая действительность в свете теории отражения».
5. «Замысел произведения и его воплощение (на материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»)».
6. «Специфика структурального анализа художественного текста: pro et contra».
7. «Диалог как «прием» и диалогическая основа текста в целом (концепция М.М. Бахтина».
8. «Специфика комплексного подхода к анализу «малых жанров» (на материале эссе М.И. Цветаевой «Мой Пушкин»)
9. «Значение античных мифов для современного осмысления проблемы трагического в художественном тексте».
10. «Сочетание героики с трагизмом и комизмом в художественном тексте в свете аксиологии».

 Кейс содержит в себе все необходимые выдержки из документов, наглядный и иллюстративный материал со ссылками на источники. Объем и тип кейса (открытый \ закрытый) зависят от учебной задачи.

Критерии оценки кейса
Качество ответа: полнота и правильность ответа; знание основных категорий и понятий современной истории и теории литературы в междисциплинарном аспекте; умение сопоставлять исследовательские алгоритмы анализа явлений действительности в литературоведении и философии
Самостоятельность: умение обобщать и делать самостоятельные выводы
Соответствие оформления кейса требованиям стандарта, композиционная цельность и логичность изложения
Умение презентовать материал и вести научную дискуссию в процессе обсуждения полученных результатов

5.2. Терминологический словарь

 При **составлении терминологического словаря** необходимо, используя различные поисковые системы, самостоятельно выделить термины, наиболее значимые для анализа определённого периода русской литературы, дать их определение с учётом позиций современного литературоведения, указать, кем и когда термины были введены в научный оборот, существует ли научная полемика об их значении. Также необходимо привести примеры использования термина в трудах литературоведов с правильно оформленными ссылками на источники.

 Терминологический словарь должен включать не менее 30 терминов. Словарь должен быть набран в программе Word, (лист- формат А4, поля: верхнее-20мм, нижнее-20 мм, правое-15 мм, левое 30 мм). Листы должны быть пронумерованы, а также скреплены или подшиты. Титульный лист должен быть оформлен соответственно университетскому стандарту.

Схема словарной статьи:

* значение термина в современном литературоведении;
* происхождение термина, время его введения в научный оборот;
* споры о значении термина в литературоведении с указанием разных авторских позиций;
* примеры использования термина в трудах литературоведов;
* список использованной литературы.

Материал терминологического словаря:

Авторская маска, актант, архетип, беллетристика, бестселлер, валентность текста, версификация, виртуальность, вымысел, герменевтика, гипертекст, дедукция научная, диалектический метод, домысел, достоверность, жест художественный, игра языковая, кич, когнитивный подход, концептуализация, лейтмотив, методологическая база, методологические универсалии, миф, мифологема, мифема, мифологизация, нарратор, наррация, нарративный, панметодология, постструктурализм, постмодернизм, синхрония/диахрония, условность, художественность.

Критерии оценки терминологического словаря
Максимально полный список терминов, их верное толкование, правильное указание на историю термина, удачные примеры его использования в трудах литературоведов
Максимально полный список терминов, их верное толкование, правильное указание на историю термина; отсутствие примеров его использования в трудах литературоведов
Неполный список терминов, их верное толкование, не всегда правильное указание на историю термина; отсутствие примеров его использования в трудах литературоведов
Неполный список терминов, ошибки в их толковании, не всегда правильное указание на историю термина; отсутствие примеров его использования в трудах литературоведов

5.3. Практико-ориентированный проект.

1. Создание мультимедийной презентации, отражающей этапы комплексного анализа текста по одному из произведений русской литературы [тема урока].

Инструкция по работе над проектом:

1. Выбор темы, организация проектной группы (в случае группового проекта).

2. Составление плана-проспекта проекта с указанием названия проекта, планируемых результатов, формата итогового продукта, распределения обязанностей.

3. Планирование хода работы над проектом (этапы ориентирования, планирования, сбора информации и ее обработки, реализации, оформления результатов, презентации, оценки и рефлексии).

4. Разработка проектного продукта (см. таблицу).

5. Подготовка презентации проекта.

Виды проектов	**Этапы работы над проектом**
Создание мультимедийной презентации	1. Продумать идею презентации, определиться с типом презентации.
2. Сформировать структуру презентации, написать план, указав тему каждого слайда.
3. Выбрать подходящий формат оформления слайдов. Шаблон не должен иметь ярких декоративных элементов, отвлекающих внимание зрителя.
4. Найти и разместить в слайдах изображения. Изображения должны быть хорошего качества, увеличение или уменьшение должно быть пропорциональным. Контрастность и яркость изображения стоит привести в норму, учитывая возможные условия показа.
5. Написать и разместить в слайдах текст. Текст должен быть контрастен по отношению к тону, шрифт - без засечек, в оформлении необходимо придерживаться одного стиля.
6. Настроить условия показа презентации.

Рейтинговая оценка проектной деятельности

Критерии оценки
Качество изложения материала:* соответствие содержания проекта поставленным целям и задачам;
* актуальность, новизна и оригинальность предлагаемых решений;
* полнота охвата проблемы исследования, глубина раскрытия темы;
* композиционная цельность и логичность изложения;
* следование нормам речи
Практическая ценность предлагаемых разработок
Соответствие оформления текста и видеопрезентации проекта требованиям стандарта
Защита проекта (умение презентовать материал и вести научную дискуссию в процессе обсуждения полученных результатов)

5.4. Эссе.

Эссе – текст небольшого объема (6-7 стр., напечатанный на компьютере: лист - формат А4, поля: верхнее-20мм, нижнее-20 мм, правое-15 мм, левое 30 мм). Пишется на конкретную тему и развивает мысль в логически стройном направлении, хотя и не имеет жестких композиционных ограничений. В эссе выражается собственная позиция пишущего, оно призвано удивить читателя, выявив в описываемом явлении нечто исключительное. При свободной композиции эссе обладает внутренним смысловым единством и глубиной.

Тематика эссе:

1. «Художественное произведение – «бесконечный лабиринт сцеплений» (Л.Н. Толстой)».
2. «Любая художественная форма есть не что иное, как отвердевшее содержание» (от А.Н. Веселовского к Г.Д. Гачеву)».
3. «Контекст, подтекст и принцип «айсберга».
4. «Пафос произведения как «существенное разумное содержание, которое присутствует в человеческом «я»…» (Г.В.Ф. Гегель)».
5. «Слова-сигналы» (Л.Я. Гинзбург) в речевом поведении автора художественного текста».

Критерии оценки эссе
В эссе представлена исчерпывающее и адекватное понимание проблемы; обнаружено глубокое понимание природы эссеистики на основе проработанной научно-исследовательской литературы (не менее 3 источников), обнаружено умение пользоваться иллюстративным материалом для раскрытия темы, последовательно и аргументировано излагать свои мысли, писать правильным и выразительным литературным языком.
В эссе обнаруживается в целом правильное и достаточно полное понимание проблемы с опорой на современные теоретико-методологические понятия, продемонстрировано умение делать необходимые выводы и обобщения, писать правильным литературным языком, однако эссе содержит отдельные неточности в выражении мыслей и использование 2 источников
В эссе представлено в основном правильное, но схематичное понимание темы, допущены ошибки в рассуждении, понимании и использовании терминов, научного материала; имеются затруднения в изложении, оценке и аргументировании; некорректно используются заимствованные источники
В эссе демонстрируется отсутствие соответствующих навыков работы с научным текстом, преобладают общие фразы, изложение носит трафаретный характер и сводится к элементарному пересказу источника, отсутствуют выводы и обобщения

5.5. Круглый стол.

 В рамках изучения раздела «Иерархическая структура литературного произведения как художественного целого. Уровни комплексного подхода к анализу» используется образовательная технология круглый стол, предполагающая моделирование ситуации столкновения различных точек зрения на научную проблему в аспекте «за» и «против». Согласно собственной точке зрения каждый участник круглого стола должен подготовить свой материал по проблеме и свою аргументацию. Ведущий предварительно знакомится с подготовленным каждым участником материалом, составляет вопросы и задания, разрабатывает общий сценарий мероприятия. Итогом работы круглого стола является выработка коллективной точки зрения на научную проблему, закрепленную в пакете рекомендаций.

Тема: «Комплексное изучение идиостиля писателя в иерархической структуре художественного целого».

Вопросы для обсуждения:

1. Теория речевых жанров в науке 1920-х гг. (формалисты, М.М. Бахтин).

2. Ироническое переосмысление стиля писателя (травестия и пародия).

3. Научные аргументы, активизирующие читательский интерес к изучению «заумных» текстов с точки зрения словесно-речевого поведения автора (ранний В. Маяковский, В. Хлебников и др.).

Критерии оценки круглого стола:

Критерии оценки
Соответствие представленного материала позиции защитника или противника обсуждаемой научной проблемы, актуальность; новизна и оригинальность предлагаемых решений; композиционная цельность и логичность изложения своей точке зрения; следование нормам речи
Практическая ценность предлагаемых рекомендаций в рамках заявленной темы
Аргументация своей точки зрения с опорой на художественную литературу

Перечень вопросов к экзамену:

1. Комплексный подход и системный анализ как общенаучные методологические стратегии.
2. Своеобразие комплексного подхода к произведениям литературы.
3. Комплексный анализ текста в контексте научной интеграции: взаимодействие литературоведения с философией, эстетикой, культурологией, религиоведением и др. дисциплинами.
4. Понятие «художественный мир» произведения и его составляющие.
5. Многоуровневость художественной структуры литературного текста.
6. Принцип взаимокорреляции элементов художественного текста в аспекте единства содержания и формы.
7. Органическое единство рациональной и эмоциональной составляющих в пространстве художественного произведения.
8. Принцип единства исторического и логико-теоретического аспектов анализа.
9. Критерии выбора оптимальной научной стратегии в процессе анализа текста.
10. Алгоритм соотношения объективных и субъективных факторов художественного развития в проекции на художественный текст.
11. Современная тенденция замены традиционных терминов и понятий новыми, сформировавшимися в системе нелинейнего мышления.
12. Разработка принципов анализа текста в русле семиотически ориентированного литературоведения (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, В.В. Топоров и др.).
13. Историко-функциональное направление в литературоведении второй половины ХХ века в России и герменевтика западноевропейской гуманитаристики. Их соотношение.
14. Роль рецептивной эстетики и герменевтики в аспекте комплексного подхода к анализу художественного текста.
15. Интерпретация как познавательно-творческий акт, основанный на понятиях: «Горизонт ожидания», «горячие точки», «герменевический треугольник» и др.
16. Принцип «обратной» связи в литературном процессе: писатель / читатель.
17. Диалогическое начало художественной литературы. Концепция М.М.Бахтина.
18. Сюжетно-композиционная составляющая текста. Роль интриги.
19. Жизнеподобие и условность в структуре художественного образа: вымысел и домысел.
20. Научно-фантастические жанры в свете современных информационных технологий (проблемы виртуальной действительности).
21. Роды и жанры литературы в теоретической ретроспективе и современные представления об относительности жанровых форм.
22. Проблемы комплексного анализа художественного текста в аспекте жанрово-родовых признаков.
23. М.М. Бахтин о речевых и литературных жанрах; «о памяти жанра»; концепция полифонического романа.
24. Отрицание жанра как искусствоведческого и литературоведческого понятия в европейской эстетике (Б. Кроче).
25. Межродовые словесно-художественные формы и специфика их анализа.
26. Пространственно-временная организация текста (художественный хронотоп).
27. Проблемы идиостиля и творческая индивидуальность автора.
28. Стиль писателя как форма литературного «поведения» (концепции Д.С. Лихачева, А.М. Панченко).
29. Русский стих. Теория и эволюция. Современное стиховедение.
30. «Грамматика поэзии» как современное понятие.