5 курс. Бакалавриат.

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (семинарские занятия).

МАТЕРИАЛЫ.

Общие методические указания.

Проведение семинарских занятий по курсу «Теория литературы» предполагает 1) предварительную самостоятельную разработку избранной в форме реферата; 2) изложение результатов непосредственно на семинаре в **устной** форме (15 - 20 мин.). Письменно рефераты не принимаются! 3) обсуждение представленного материала аудиторией, 4) коллективное составление резюме и методических указаний. Следует учесть, что на семинарских занятиях основное внимание уделяется проблемам, имеющим первостепенное теоретическое и практическое значение. Обсуждаемый материал уточняет и дополняет содержание лекционного курса, но не подменяет его. Далее. Новейшей теории литературы как теории изящной словесности, свободной от нормативных идеологем, еще не существует. Поэтому, помимо разработок последних десятилетий, студенты могут использовать наиболее репрезентативные труды советского периода.

Студентам предстоит ознакомиться с теорией и историей вопроса и предложить наиболее конструктивное его решение. Самостоятельность заключается в самом праве выбора исходных установок, грамотном изложении сути поставленного вопроса, подборе и анализе конкретных примеров.

Основные этапы работы над рефератом следующие:

1. Выбор темы, включающей в себя комплекс теоретических или теоретико-методологических проблем.

2. Составление плана с выделением двух-трех принципиальных вопросов.

3. Знакомство с научной литературой (не менее 3-4 источников).

4. Подбор иллюстративного художественного материала (в основном из русской литературы Нового и Новейшего времени).

5. Обращение к справочным изданиям.

Справочные издания ко всем темам

Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966.

Краткая литературная энциклопедия: В 8 т. Т. 9 (доп.) / Под ред. А. А. Суркова. М., 1962–1978.

Кудина Г.Н., Новлянская З.Н., Архангельский А.Н.Словарь литературоведческих терминов. М.: Оникс, 2008.

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М., 1987.

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.

Литературоведческие термины (материалы к словарю) / Ред.-сост. Г. В. Краснов. Коломна, 1997.

Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): Концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник / Науч. ред. и сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. М., 1996. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. – М.,1996.

Художественное восприятие. Основные термины и понятия: Словарь-справочник / Ред.-сост. М. В. Строганов. Тверь, 1991.

Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. М., 1989.

Электронные источники:

* Электронные словари. - URL: <http://www.grammar.ru>; <http://www.slovar.lib.ru>; http://www.nature.web.ru/litera
* Русский филологический портал. – URL: http:// www.philology.ru
* Литературоведение. - URL: <http://www.filologia.su/literaturovedenie>

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ.

В процессе согласования с преподавателем тема может быть изменена или выбрана в соответствии с личными интересами студента.

Тема 1. Взаимодействие наук при изучении литературы

Задание

Раскройте роль отдельных наук в процессе изучения художественного творчества: философия и литературоведение, лингвистика и литературоведение, психология и литературоведение, фольклористика и литературоведение, история и литературоведение, математика и литературоведение (на материале стиховедения) и т. д. (по выбору). Покажите плодотворность научного взаимодействия на конкретных примерах.

Тема 2. Литература и мифология. Современный неомифологизм

Задание 1.

Раскройте некоторые современные концепции соотношения литературы и мифологии. Покажите движение от мифа к литературе как закономерный исторический процесс. Докажите на конкретных примерах наличие в искусстве Нового времени рудиментов мифологизма. Охарактеризуйте содержание понятия «литературный архетип» на конкретных примерах из литературы XX – XXI.

Задание 2.

Объясните возрождение интереса к архаическому мифу. Что означает переосмысление и художественная обработка мифа? Обратите внимание на историко-культурный и филологический уровни осмысления мифа в художественном тексте: мифологическую модель мира, мифологические представления и национальный менталитет, закономерности эстетического бытия мифа в художественном произведении, поэтику мифа, анализ мифологических образов и языка. Приемы мифологизации: мифологемы, архетип, «неомифологизм» символика, «мифология предметного мира», художественное время и пространство, бинарная образность, роль параболического иносказания и др.

Тема 3. Концепция «архетипа» и психоаналитическое исследование художественного текста

Вопросы для осмысления и обсуждения: Гипотеза К.Г. Юнга об «архетипе» и вопрос о его проявлении в художественном тексте. Архетип и миф (обряд, ритуал), формирование «архетипических образов». Концепция «вытесненного бессознательного» и творческий процесс писателя. «Следы» архетипа: «анима» и «анимус» в художественном тексте. Мифологема «божественное дитя» (на материале русской литературы ХIХ–ХХ вв.).

Тема 4. Проблема текста, контекста и метатекста в литературоведении

Задание

Обратите внимание на следующие вопросы: Основные трудности в определении понятия «текста» в литературоведении. Художественный, научный и богословский тексты: сходство и отличия. Границы художественного текста; проблема «рамки». Текст и метатекст – отношения и формы взаимодействия. Проблема «кода» и «референции»; план выражения художественного текста. Отношение текста и контекста в образовании смысла. Различия между понятиями «художественный текст» и «художественное произведение».

Тема 5. Историзм художественной литературы

Задание

Обратите внимание на дискуссионные аспекты проблемы и упрощенное понимание природы художественного историзма. Кратко охарактеризуйте основные принципы научного исто­ризма. Покажите отличие научного историзма от художественного (хотя бы на материале «Войны и мира» Л.Н. Толстого.

Тема 6. Русская литература и христианство:

 теоретико-методологические аспекты

Задание 1

Обозначьте круг наиболее перспективных теоретических проблем, относящихся к данной теме. Обоснуйте природу художественного таланта в свете религиозного опыта синергии. Проанализируйте с этой точки зрения стихотворения А. С. Пушкина «Пророк», А. А. Фета «Музе» («Пришла и села. Счастлив и тревожен...»), А. А. Ахматовой «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода...»), А. А. Блока «К Музе» («Есть в напевах твоих сокровенных...»).

Задание 2

Раскройте христианское содержание художественных образов и понятий «покой», «безмолвие», «путь», «ум», «сердце», «совесть», «стыд», «смерть» и т. п. Покажите принципиальное различие социологического и религиозно-философского истолкования духовных ценностей.

Задание 3

Раскройте теоретико-литературное содержание категории «соборность». Приведите примеры соборного мировоззрения, основываясь на следующих произведениях русских писателей: А. С. Пушкин «Капитанская дочка», Л. Н. Толстой «Война и мир», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (по выбору).

Задание 4

 Обозначьте основной круг вопросов, связанных с религиозной проблематикой культуры. Раскройте сущность проблемы «интеллигенция и вера», выделите богословско-эстетические обоснования художественного творчества в целом. Религиозный взгляд на вопросы психологии творчества, нравственного и социокультурного значения литературы.

Тема 7. Вымысел и документ в художественном творчестве

Задание 1

Охарактеризуйте природу художественного вымысла и его роль в становлении изящной словесности. Разграничьте понятия «вымысел» и «фантазия», «вымысел» и «условность». Докажите эстетическую ущербность «литературы факта».

Задание 2

Дайте определение документальной литературе. Раскройте «стимулирующее значение фактов» (Э. Золя, Т. Манн) в художественном творчестве. Приведите суждения Д. С. Лихачева о «конкретном литературоведении». Охарактеризуйте очерк как документальный эпический жанр.

Тема 8. Художественный психологизм

как проблема исследования

Задание 1

Раскройте значение психологического анализа как одного из важнейших элементов художественного сознания. Охарактеризуйте основные формы и методы психологизма в литературе (на материале 1–2 произведений русских классиков). Покажите соотнесенность психологической индивидуализации с процессом типизации.

Задание 2

От «истории души человеческой» к «диалектике души»: т.е. от М. Ю. Лермонтова к Л. Н. Толстому. Раскройте новаторство толстовского психологизма. Обратите внимание на эстетические и этические границы психологического анализа в искусстве.

Тема 9. Современные проблемы стиховедения

Задание 1

Стиховедение и стихосложение как теория и практика. Покажите их историческую взаимообусловленность. Исторические этапы развития русского и зарубежного стиховедения. Основные системы русского стихосложения. Вычлените наиболее актуальные вопросы стиховедения на современном этапе.

Задание 2

Охарактеризуйте современный взгляд на соотношение стиха (поэзии) и прозы. Определите своеобразие акцентного стиха, логаэда иритмизованной прозы. Приведите примеры основных и достаточных признаков стихотворной речи.

Задание 3

Охарактеризуйте процесс ослабления стиховой организации в XX веке. Приведите примеры дольника, акцентного стиха, свободного стиха из современной русской поэзии.

Тема 10. Новые тенденции в формировании эпического сознания (на материале романа ХХ века)

Задание 1

Раскройте становление и развитие нового художественного мышления и нового художественного языка, утверждающегося в модернизме. Многообразие форм и проявлений модернизма в художественной прозе. Проблема генезиса и эволюции модернизма, общие закономерности (взаимосвязь западноевропейского модернизма и русского) и национальная специфика.

Задание 2

Модернизм как культурологическая категория и тип творческого мировидения. Художественная концепция модернизма. Новая концепция личности в эстетике модернизма. Диалектика взаимоотношений реализма и модернизма.

Тема 11. Постмодернистская стилистика в современной литературе

Постмодернизм: мировидение, эстетика и поэтика творчества. Постмодернизм и модернизм: гипотезы возникновения. Охарактеризуйте ряд приемов постмодернизма и проиллюстрируйте примерами из художественных текстов (многоуровневая организация текста, интертекстуальность, дискретность, прием игры, мистификации, псевдофактографичность, резкий контраст, коллаж, гиперинформативность, уничтожение грани между фактом и вымыслом).

Тема 12. Роман и его жанровая сущность в литературе XX века

Задание 1

Раскройте современные концепции романа; его эстетическую природу и многоаспектность связей (философия, история, социология, эстетика и этика, психология, культурология, семиотика, кинематограф, музыка, «средства массовой информации» и др.). Понятие о синтетической природе художественности в современном романе. Что означает искусство романа, по Милану Кундере; «модернистское» и «постмодернистское» в его трактовке эстетических проблем и творчестве.

Задание 2

Раскройте проблему модификации жанра романа в XX веке. Полифонический роман. Роман-метатекст. «Роман в романе». Жанр интеллектуального романа. Философский роман. «Новый роман» («антироман»): открытие новых стилевых возможностей слова, фабулы, жанра. Картина мира и способы ее презентации. Мир культуры и его функция в романе.

Задание 3

Полиструктурность и интертекстуальность современного романа. Категория «игры» в эстетической системе постмодернистского романа. Формы «игры» в романе: игра со словарем, явная и скрытая цитация, аллюзии и реминисценции, «игры со временем и пространством». Пародия, ирония, гротеск.

Тексты: «Бледный огонь» В. Набокова. «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. «Норма» / «Роман» Влад. Сорокина. «Бесконечный тупик» Дм. Галковского. «Доктор Фаустус» Т. Манна. «Игра в бисер» Г. Гессе. «Улисс» Д. Джойса. «В сторону Свана» М. Пруста. «Черный принц» А. Мердок. «Повелитель мух» У. Голдинга. «В лабиринте» А. Роб-Грийе. «Портрет неизвестного» Н. Саррот. «Волхв» Д. Фаулза. «Часы» М. Канингема. «Имя розы» У. Эко. «Хазарский словарь» М. Павича.

Тема 13. Повесть и новелла в литературном процессе

Задание 1

Раскройте теоретические основы жанра повести, исходя из следующих параметров: объем и принципы отбора жизненного материала, пространственно-временные характеристики, объективированность авторского слова, эпичность в раскрытии характеров, соотношение фабулы и сюжета, значение внефабульных элементов в повествовании, К спорам о жанровой природе «Капитанской дочки» А. С. Пушкина: повесть ли это?

Задание 2

Охарактеризуйте теоретические разногласия в выделении жанровых особенностей новеллы. Покажите историческую связь новеллы с анекдотом. Объясните высказывание И. В. Гете: «Новелла не что иное, как случившееся неслыханное происшествие» (Разговоры с Эккерманом, 25 января 1827 г.). Новелла в русской литературе (анализ по выбору).

Тема 14. Жанр антиутопии в современной литературе

Задание 1

Раскройте исторические, политические и социокультурные предпосылки рождения жанра антиутопии. Терминологическая неупорядоченность: «антиутопия» и его синонимы – «негативная утопия», «неутопия», «какатопия», дистопия. Проведите анализ художественной структуры утопии и антиутопии: сходство и различие жанров, границы и параметры. Определите основные жанровые признаки антиутопии.

Задание 2

Осветите специфический круг проблем жанра антиутопии. Проблема противостояния личности и государства. Социальные, идеологические и политические функции войны в тоталитарном государстве. Проблема сознания и самосознания героя в условиях тоталитаризма: человек и история, свобода воли, свобода слова и свобода мысли. Концепция любви. Принципы и способы подавления личности на уровне мышления и эмоций. Власть «масс-медиа» и способы манипуляции сознанием

Задание 3

Дистопия как тип антиутопии, как субжанр. Дистопия как одна из форм научной фантастики: проблема технологической утопии и закономерное возникновение технологической антиутопии в искусстве.

Основная проблема – дегуманизация и роботизация личности в эпоху НТР. Концепция человека в цивилизованном обществе. Идеи сверхцивилизации, параллельных миров, виртуальных реальностей, генной инженерии, киборгизации, зомбирования, проблемы коммуникации – как социальная и философская критика цивилизованного общества «всеобщего стандарта».

Задание 4

Раскройте стилистическое своеобразие антиутопии и дистопии. Фантастическое, сатира и гротеск как средства изображения. Способы выражения авторской позиции: поэтика парадокса, эксцентриады, принцип коллажа. Специфика авторского комментария. Внероманные средства – хроники, указатели, иллюстрации.

Тема 15. Литературная пародия: эстетические функции

Задание

Дайте определение литературной пародии, охарактеризуйте механизм ее возникновения. Разграничьте бурлеск и травестию как основные формы пародии. Выявите элементы пародирования в произведениях русских писателей XVIII– XIX веков (по выбору).

Тема 16. Научно-фантастические жанры в литературе

Задание 1

Выявите специфику научно-фантастических жанров в литературе. Раскройте истоки фантастических представлений о мире, на какие исторически предшествующие формы опирается научная фантастка. Покажите эстетические возможности научной фантастики.

Задание 2

Художественная фантастика и научно-технический прогресс: раскройте взаимосвязь. «Правдоподобие необычного» (А. Н. Толстой) как основной принцип научно-фантастической литературы. Фантастическое и условное в искусстве. Покажите соотношение понятий.

Тема 17. Мистификация в литературе

Задание

Приведите примеры литературной мистификации, раскройте ее социально-историческую и психологическую основы. Козьма Прутков как литературная маска: проблемы псевдонима и его атрибуции.

Тема 18. Литература в системе других видов искусства

Литература и живопись

Задание 1

Раскройте своеобразие литературы и живописи как разных видов искусства, покажите их взаимосвязь на конкретных примерах: Н. В. Гоголь и А. А. Иванов, М. Ю. Лермонтов и М. А. Врубель, А. А. Блок и М. А Врубель, А. А. Блок и М. В. Нестеров и др. (по выбору).

Задание 2

Портрет в живописи в литературе: раскройте теоретические основы жанра. Дайте анализ портретных характеристик героев русской литературы: Печорина, персонажей поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», Базарова, Раскольникова и др. (по выбору). Обратите внимание на сходство и различие словесного и живописного способов изображения человека.

Задание 3

Пейзаж в литературе и живописи: типология и эволюция. Покажите обусловленность пейзажных описаний особенностями художественного метода: пейзаж в литературе классицизма, романтизма, реалистический пейзаж и т. п. (по выбору).

Задание 4

Интерьер в произведениях словесного искусства. Отличие пейзажа и интерьера как «живой» и «мертвой» природы. Натюрморт в живописи и предметный мир в литературе: типоло­гия схождений. Изобразительная деталь в художественной сис­теме Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. П. Чехова и др. (по выбору).

Тема. Литература и кино

Задание

А. Проблема экранизации литературных произведений: за и против. Экранизация как интерпретация художественного текста, ее специфика.

Б. Написать развернутую рецензию на современный художественный фильм, поставленный по мотивам произведений русской или зарубежной классики (по выбору).

Тема 19. Литература и Интернет: изобразительные средства, типологические сходства и отличия

 Задание:

На личном опыте покажите плюсы и минусы интернета. Используйте статью: Степанов Ю.С. «Интертекст», «Интернет», «интерсубъект» (К основаниям сравнительной концептологии) // Известия РАН. Серия литература и язык. Т.60, № 1. – М., 2001.