Анна Сергеева-Клятис

ПРОГРАММА КУРСА

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ»

(Осень 2023)

Курс «Основы теории литературы» задуман как базовый, предназначенный для слушателей, которые только входят в гуманитарную специальность, подразумевающую работу с художественным текстом. По охвату тем и литературы он достаточно широк, чтобы слушатель мог получить довольно фундаментальные представления об основных понятиях теории литературы, ее функциях и задачах. Курс вводит в систему представлений о структуре и семантике художественного произведения (в первую очередь литературного), о способе функционирования его в историческом развитии художественной культуры; дает представление о возможностях применения теории литературы в разных сферах гуманитарной деятельности; прививает навыки анализа художественного текста в синхронном и диахронном аспектах, в рамках открытой и закрытой его интерпретации.

В результате изучения дисциплины станут очевидныобщие закономерности исторического развития литературы (её видов и жанров), слушатели познакомятся с принципами построения художественного произведения как в теоретическом, так и в практическом аспекте, связанном с созданием различного рода текстов, овладеют теоретическими литературоведческими понятиями в их логической взаимосвязи, смогут на практике проверить их эффективность в работе по интерпретации текста.

От слушателей курса ожидается личное присутствие на лекциях и участие в дискуссии.

По окончании курса желающие смогут написать и обсудить с преподавателем эссе-интерпретацию, курсовую работу, рецензию и т.д. Жанр итоговой работы может быть иным (по договоренности с преподавателем).

По результатам индивидуальной работы подразумевается получение сертификата о прохождении программы курса и/или рекомендательного письма.

Предположительная длительность курса – 16 занятий (по 90 минут). Занятия будут проводиться как в формате традиционных лекций, так и в формате семинаров. Время проведения занятий – по субботам в 11.00 по иерусалимскому времени (возможны корректировки). Примите во внимание, что 30 октября Израиль перейдет на зимнее время и для тех, кто находится в другом часовом поясе, занятия станут начинаться на час позже.

Для зачисления на курс требуется написать мотивационное письмо, указать в нём, где Вы учились, чем занимаетесь, почему выбрали этот курс, какого результата Вы от него ждете.

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Литература для изучения
1	Предмет теории литературы. Место теории литературы в системе наук об искусстве	Культура как система. Структура научного знания. Филология как наука. Система наук об искусстве. Взаимосвязь отдельных литературоведческих дисциплин.	Михайлов А. В. О некоторых проблемах современной теории литературы// Известия РАН, отд. литературы и языка, 1994, № 1.Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения// Новое литературное обозрение. 1995. № 12.
2	Художественный мир и текст	Соотношение мира реального и мира художественного: отдельность и взаимосвязь. Осуществление мира в тексте. Понятие о тексте. Основные характеристики художественного текста.	Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.Тодоров Цв. Понятие литературы // Семиотика. М., 1983.
3	Место литературы в ряду других искусств	Временные и пространственные искусства. Искусства изобразительные и экспрессивные. Синтетические искусства. Литература как искусство слова. Связь особенностей слова с природой литературы. Соотношение литературы с другими видами искусства.	Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1859. Соловьев Вл. С. Красота в природе. Общий смысл искусства//Вл. С. Соловьев. Фило­софия искусства и литературная критика. М., 1991. Толстой Л. Н. Что такое искусство? М., 1985. Berger K. The theory of Arts. New York-Oxford, 2000. (Chapter 1: The nature of Art).
4	Интерпретация	Смысл термина «интерпретация». Возможные типы интерпретаций: перевод, трансформирование одного искусства в другое, литературоведческая (искусствоведческая) интерпретация. Комментарий и интерпретация. Интертекстуальность. Опыт толкования художественного текста.	Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 4. Лингвистика стиха. Анализы и интерпретации. М., 2012.Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978.Зонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М., 2014.Курциус Э.Р. Европейская литература и латинское средневековье: В 2-х томах// Пер. Д.С. Колчигина. М, 2021. Рикёр, П. [Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике](https://web.archive.org/web/20080520005243/http%3A/elenakosilova.narod.ru/studia3/ricoeur.htm) / Пер. с фр. [И. С. Вдовина](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Вдовина, Ирена Сергеевна (страница отсутствует)). М., 1995.Риффатер М. Семиотика поэзии (Козлов С. Майкл Риффатер как теоретик литературы// Новое литературное обозрение. 1992. №1). Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 1983. Berger K. The theory of Arts. New York-Oxford, 2000. (Chapter 6: Hermeneutics and its validity).
5	Материал и форма. Сюжет и фабула. Язык литературного произведения	Значение русской формальной школы для мирового литературоведения. Категории материала и формы (материала и приема) в концепции В.Б. Шкловского и современное их понимание. Автоматизация и остранение. Соотношении сюжета и фабулы в структуре художественного мира. Язык и речь. Язык как материал и речь как форма произведения. Литературный язык и язык литературного произведения. Стиль.	Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1986. Потебня А. А. Мысль и язык. Из записок по теории словесности// А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., 1976. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр ; пер. А. М. Сухотина. М., 2019.Тартуско-московская семиотическая школа глазами ее участников// Ю. М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. Тезисы пражского лингвистического кружка (разд. «Поэтический язык») // Звегинцев В. А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. М., 1965. Ханзен-Леве О.А. Русский формализм. М., 2001.Шкловский В.Б. Искусство как прием// Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1983. Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода»// Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. М., 1987.
6	Художественная речь и ее элементы. Поэзия и проза	Типы предметной изобразительности. Художественный образ. Лингвистическое и литературоведческое понимание тропов. Анализ примеров метафорического и метонимического видения мира. Проза и поэзия как типы организации словесного ряда произведения.	Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля// Веселовский А.Н. историческая поэтика. М., 1989.Лосев А.Ф. Проблемы вариативного функционирования поэтического языка//Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.Потебня А.А. Из записок по теории словесности// Потебня А.А. Слово и миф*.*М., 1989.Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. Якобсон Р. О. Заметки о прозе поэта Пастернака// Работы по поэтике. Пер. О.А. Седаковой. М., 1987.
7	Пространство и время в литературе. Реализм и условность(2 занятия)	Трансформация реальности в художественном мире. Различные подходы к анализу пространственно-временной структуры произведения (лингвистический, философский, литературоведческий). Хронотоп. Анализ пространственно-временной структуры двух текстов (поэтического и прозаического). Принципы трансформации как критерий оценки степени условности произведения. Первичная и вторичная условность. Проблема «реализма» как доминанты.	Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 1. М., 2003.Башляр Г. Поэтика пространства. М., 2020. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. Spencer K.L. “The Red Sun is High, and the Blue Low”: Towards a Stylistic Description of Science Fiction // Science Fiction Studies. 1983. Vol. 10, № 1.
8	Автор – повествователь – персонаж	Автор как творец художественного мира. Внеположность автора порожденному им миру. Возможности авторского вмешательства в построение произведения. Фигура повествователя. Сказ. Соотношение автора и персонажа. Структурирование художественного мира при помощи субъектной организации повествования.	Барт Р. Нулевая степень письма. М., 2008.Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности// Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-литературном контексте// Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т.1. Таллинн, 1992. Корман Б.О. Чужое сознание в лирике и проблема субъектной организации реалистического произведения // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1973. Т. 32, вып. 3.Шмид В. Нарратология. М., 2008.Эйхенбаум Б. «Чрезмерный» писатель: (К 100-летию рождения Н. Лескова) // Эйхенбаум Б. О прозе: Сб. ст. / Л., 1963.
9	Роды и жанры литературы. «Память жанра»	Традиционная классификация литературных родов. Определения Аристотеля, Платона, Гегеля. Основания для разграничения литературных родов. Традиционная классификация жанров. Категория М.М. Бахтина «память жанра» как возможность для создания новой классификации литературных жанров.	Аристотель. Риторика; Поэтика / Аристотель. М., 2000.Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского// Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6 (2002).Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000.Липовецкий М. Н. О чем «помнит» литературная сказка? Семантическое ядро историко-литературных модификаций жанра //Модификации художественных форм в историко-литературном процессе. Свердловск, 1988.Шкловский В. Б. Тетива: О несходстве сходного. М., 1970.
10	Культурная и литературная традиция. Пародия	Русская культура в контексте мировой (краткая характеристика). Традиция как накопление опыта предшествующих культур и этапов культуры. Соотношение «старого» и «нового» в литературном произведении. Новаторство как закономерный элемент традиционности. Пародия нового времени как арена борьбы традиционных и новаторских подходов к тенденциям современной литературы. Суть пародии. Ее двуплановость.	Лихачев Д. С. Экология культуры. Искусство памяти и память искусства. Будущее литературы как предмет изучения. Русское Предвозрождение в истории мировой культуры//Д. С. Лихачев. Прошлое — будущему: Статьи и очерки. Л., 1985. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970.Тынянов Ю.Н. О пародии// Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. Hutcheon L. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. University of Illinois Press, 2000.
11	Литература и мифология	Специфика мифа как формы познания действительности. Современные мифы: научные, социальные, идеологические. Формы существования мифа в новой литературе: использование традиционных мифологических персонажей и сюжетов; создание нового мифа при помощи искусства; мифологические архетипы. Определение архетипа по К.-Г. Юнгу. Анализ проявления мифологического сознания в литературных текстах ХХ века.	Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.Эко Умберто. Открытое произведение. Спб, 2004.Юнг К. Г. Архетипы и коллективное бессознательное. М., 2019.
12	Литература – беллетристика – массовая литература	Аксиологический подход к искусству. Историческая изменчивость системы ценностей. Анализ трех уровней литературы с точки зрения завершенности художественного мира. Взаимопроницаемость сфер литературы, беллетристики и массовой литературы. Специфика массовой культуры как об отождествлении читательских ожиданий с предлагаемыми текстами. Массовость и «элитарность». Роль журналистики в массовой культуре.	Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.Сергеева-Клятис А.Ю. «Перекликаться Пушкиным»: В. Ходасевич и Б. Пастернак о массовой и элитарной поэзии// Литературный факт, 2021. №1 (19). Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. Киев, 1996.Ячин С. Е. Смысл и ценности. К критике теории ценности в современной философии / Sense and Values. On the Criticism of the Theory of Values in Modern Philosophy// Международный журнал исследований культуры. 2016. 2 (23).
13	Историческое развитие литературы. Литературный процесс. Направления и течения	Литературный процесс как сложно организованная система. Диахрония и синхрония. Особенности развития литературы в античный период, Средневековье и Возрождение. Изменение исторической перспективы при анализе литературного процесса. Художественные направления и течения как фактор исторического движения литературы и литературного процесса. Литературный манифест и литературный трактат.	Бердяев Н. А. Литературные направления и «социальный заказ»// Н.А.Бердяев. О русских классиках. М., 1993.Жирмунский В. М. Литературные течения как явление международное// В.М.Жир­мунский. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской литературы XIX века // Известия РАН. Отд. литературы и языка, 1993. № 3.Тынянов Ю. Н. Литературный факт. О литературной эволюции. Иллюстрации // Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993.
14	Основы стиховедения2 занятия	Системы стихосложения. Ритм и метр. Силлабо-тоническое стихосложение. Силлабо-тонические размеры. Семантический ореол метра. Ритмика и жанры. Ритм и смысл. Логаэды и дольники. Подражания античным размерам. Происхождение и развитие дольника. Тактовик. Чисто тонический стих. Свободный стих, его перспективы в русской литературе. Рифма. Принципы классификации рифмы. Рифма классическая и «новая». Строфика. Основные типы строф в русском стихе. Строфы и твердые строфические формы. Строфа как «память жанра». Звуковая организация стиха.	Богомолов Н.А. Краткое введение в стиховедение. М., 2005. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М.,1989.Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М.,1984.Гаспаров М.Л. Современный русский стих. М., 1974.Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М., 1972.Томашевский Б.В. Стих и язык. М.; Л., 1959.Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр// Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977.Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. М., 1972.Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха (методологические вопро­сы) // Б. М. Эйхенбаум. О поэзии. Л., 1969.

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (Противо­стояние и встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязи лите­ратур древнего мира. М., 1971.

Асмус В. Ф. В защиту вымысла. Чтение как труд и творчество//Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.; СПб, 2000.

Барт Р. Нулевая степень письма. М., 2008

Барт Р. Смерть автора// Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. Сост. Г. К. Косиков. М., 1989.

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности// Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003.

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 1. М., 2003.

Башляр Г. Поэтика пространства. М., 2020.

Бердяев Н. А. Литературные направления и «социальный заказ»// Н.А.Бердяев. О русских классиках. М., 1993. С. 424-435.

Богомолов Н.А. Краткое введение в стиховедение. М., 2005.

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

Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.

Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1986.

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. / Пер. с нем. М., 1991.

Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 4. Лингвистика стиха. Анализы и интерпретации. М., 2012.

Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М.,1989.

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

Гаспаров М.Л. Современный русский стих. М., 1974.

Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980.

Зонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М., 2014.

Женнет Ж. Повествовательный дискурс// Женнет Ж. Фигуры: в 2-х томах/ пер. Н. Перцовой. М., 1998. Т.2.

Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978.

Жирмунский В. М. Литературные течения как явление международное// В.М.Жир­мунский. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979.

Жирмунский В. М. Поэзия Александра Блока. Преодолевшие символизм. М., 1998.

Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.

Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992.

Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000.

Курциус Э.Р. Европейская литература и латинское средневековье: В 2-х томах// Пер. Д.С. Колчигина. М, 2021.

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1859.

Липовецкий М. Н. О чем «помнит» литературная сказка? Семантическое ядро историко-литературных модификаций жанра //Модификации художественных форм в историко-литературном процессе. Свердловск, 1988.

Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8.

Лихачев Д. С. О филологии. М., 1989.

Лихачев Д. С. Экология культуры. Искусство памяти и память искусства. Будущее литературы как предмет изучения. Русское Предвозрождение в истории мировой культуры//Д. С. Лихачев. Прошлое — будущему: Статьи и очерки. Л., 1985.

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М., 1972.

Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3-х тт. Таллин, 1992.

Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970.

Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.

Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.

Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской литературы XIX века // Известия РАН. Отд. литературы и языка, 1993. № 3.

Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994.

Михайлов А. В. О некоторых проблемах современной теории литературы// Известия РАН, отд. литературы и языка, 1994, № 1.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки II Соч.: В 2 т. Т. 1.М., 1990.

Потебня А. А. Мысль и язык. Из записок по теории словесности// А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 174-214.

Рикёр, П. [Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике](https://web.archive.org/web/20080520005243/http%3A/elenakosilova.narod.ru/studia3/ricoeur.htm) / Пер. с фр. [И. С. Вдовина](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Вдовина, Ирена Сергеевна (страница отсутствует)). М., 1995.

Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.

Риффатер М. Семиотика поэзии (Козлов С. Майкл Риффатер как теоретик литературы// Новое литературное обозрение. 1992. №1).

Сергеева-Клятис А.Ю. «Перекликаться Пушкиным»: В. Ходасевич и Б. Пастернак о массовой и элитарной поэзии// Литературный факт, 2021. №1 (19).

Соловьев Вл. С. Красота в природе. Общий смысл искусства//Вл. С. Соловьев. Фило­софия искусства и литературная критика. М., 1991.

Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики / Соссюр Ф.; пер. А. М. Сухотина. М., 2019э

Тезисы пражского лингвистического кружка (разд. «Поэтический язык») // В. А. Звегинцев. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. М., 1965.

Тодоров Цв. Понятие литературы // Семиотика. М., 1983.

Тодоров Цв. Поэтика//Структурализм: «За» и «против». М., 1975.

Толстой Л. Н. Что такое искусство? //Л. Н. Толстой. Что такое искусство? М., 1985.

Томашевский Б.В. Стих и язык. М.; Л., 1959.

Тынянов Ю. Н. Литературный факт. О литературной эволюции. Иллюстрации // Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993.

Тынянов Ю.Н. О пародии// Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.

Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.

Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. Киев, 1996.

Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. М., 1972.

Чудаков А. П. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М., 1992.

Шкловский В. Б. Искусство как прием// В. Б. Шкловский. О теории прозы. М., 1983.

Шкловский В. Б. Тетива: О несходстве сходного. М., 1970.

Шмид В. Нарратология. М., 2003.

Эйхенбаум Б. «Чрезмерный» писатель: (К 100-летию рождения Н. Лескова) // Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1963.

Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха (методологические вопро­сы) // Б. М. Эйхенбаум. О поэзии. Л., 1969.

Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода»//Б. М. Эйхенбаум. О литературе. Работы разных лет. М., 1987.

Эко Умберто. Открытое произведение. СПб, 2004.

Элиот Т. С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. Киев, 1996.

Юнг К. Г. Архетипы и коллективное бессознательное. М., 2019.

Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 1983.

Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987.

Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения// Новое литературное обозрение. 1995. № 12.

Ячин С. Е. Смысл и ценности. К критике теории ценности в современной философии / Sense and Values. On the Criticism of the Theory of Values in Modern Philosophy// Международный журнал исследований культуры. 2016. 2 (23).

Hutcheon L. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. University of Illinois Press, 2000.

Berger K. The theory of Arts. New York-Oxford, 2000. (Chapters 1; 6).

Stockwell P. Aesthetics // The Oxford Handbook of Science Fiction / ed. by R. Latham. Oxford, N. Y. : Oxford University Press, 2014.

Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. М., 2006.