Евгений Сошкин

**Введение в телеологическую поэтику**

(Осень 2024)

Курс посвящен приемам и стратегиям, с помощью которых авторы художественных текстов управляют нашим вниманием и некоторыми эмоциями. В так называемых формульных жанрах (комедии положений, классическом детективе, фильме ужасов и др.) эти манипуляции составляют самый нерв творческого задания, тогда как в искусстве, которое можно условно обозначить как артхаусное, они парадоксально смешиваются, взаимно нейтрализуются и незаметно меняют исходную функцию, в совокупности образуя один из уровней авторского идиостиля. Умение определять и анализировать эти приемы – важная составляющая нашей рецептивной культуры; оно помогает распознать эстетически несостоятельную продукцию, почувствовать историческую динамику жанровых конвенций, уловить тонкие смысловые нюансы произведения.

Основываясь на коммуникативном подходе к литературе, мы будем рассматривать ту или иную читательскую эмоцию как непроизвольную реакцию на сообщаемую в тексте информацию и способ ее подачи, а читательское внимание – как реакцию на информационный дефицит, то есть как одну из форм интереса. Предметом нашего изучения станут художественные приемы, вызывающие страх, смех или слезы и пробуждающие любопытство, удивление или саспенс, то есть, соответственно, интерес к прошлым, текущим или грядущим событиям фабулы.

Термин «телеологическая поэтика», используемый в названии курса, позаимствован у Г.К. Косикова, – так он однажды определил эстетическое учение Аристотеля, имея в виду, что Аристотель в своей «Поэтике» разрабатывал принципы, которые должны соблюдаться в образцовом для своего жанра произведении ради его целенаправленного воздействия.

От слушателей курса ожидается принципиальная готовность присутствовать на занятиях и участвовать в дискуссии (по возможности – с включенной камерой).

Своевременное ознакомление с указанной в программе курса специальной литературой не предписывается, но приветствуется. Вместе с тем список литературы несколько превышает ожидаемый объем чтения в рамках одного курса (по соображениям плодотворности несовпадений в читательском опыте участников, а также неодинаковой доступности источников).

По окончании курса желающие смогут в течение полутора месяцев подать курсовую работу.

Предположительная длительность курса – 15 еженедельных встреч. Время проведения занятий – по вторникам, с 18.30 до 20.00 по иерусалимскому времени (возможны корректировки в пределах получаса). Примите во внимание, что 30 октября Израиль перейдет на зимнее время; для тех из вас, кто находится в другой стране, занятия с этого момента станут начинаться на час позже.

Пожалуйста, расскажите в мотивационном письме, где учились, чем занимаетесь, почему хотите посещать курс.

**Программа курса**

**Лекции 1-2.** Коммуникативный подход к литературе и модель Р.О. Якобсона. – Литературность, поэтическая функция и ее проявление в виде параллелизма. – Параллелизм и интертекст. – Читатель как писатель и писатель как читатель. – Дальнейшее развитие концепции параллелизма. – Комплексный анализ и верификация интертекстов; принцип бутылочного горлышка; гипотекст. – Поэтическая функция в социальной коммуникации.

***Чтение***

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986.

*Ронен О.* Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // *Ронен О.* Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 13-42.

*Смирнов И.П.* Порождение интертекста: Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака. 2-е издание. СПб., 1995. С. 7-71.

*Сошкин Е.* Гипограмматика: Книга о Мандельштаме. М., 2015. С. 9-44.

*Якобсон Р.О.* Лингвистика и поэтика / Сокр. пер. И.А. Мельчука // Структурализм: «за» и «против»: Сб. ст. М., 1975. С. 193-230.

**Лекции 3-4.** Два вектора остранения. – Остранение и поэтическая функция. – Остранение и телеологическая поэтика. – Смерть Автора и власть автора. – Теория речевых актов Дж. Л. Остина: перлокутивный акт.

***Чтение***

*Барт Р.* Смерть автора / Пер. С.Н. Зенкина // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384-391.

*Гринцер П.А.* Становление литературной теории. М., 1996.

*Зенкин С.Н.* Русская теория и интеллектуальная история – 2: (Заметки о теории, 16) // Новое литературное обозрение, 87 (2007).

*Светликова И.Ю.* Истоки русского формализма: Традиция психологизма и формальная школа. М., 2005. С. 72-98.

*Сошкин Е.* Приемы остранения: опыт унификации // Новое литературное обозрение, 114 (2012). С. 178-191.

*Шкловский В.* Искусство как прием; Строение рассказа и романа // *Шкловский В.* О теории прозы. М., 1929. С. 7-23; 68-90. [Можно воспользоваться и любым другим изданием.]

*Curtis J. M.* Bergson and Russian Formalism // Comparative Literature. № 28. 1976. P. 109-121.

*Robinson D.* Estrangement and the Somatics of Literature: Tolstoy, Shklovsky, Brecht. The Johns Hopkins UP, 2008.

**Лекции 5-7**

Теории комического (Платон, Аристотель, Гоббс, Кант, Шопенгауэр, Бергсон, Пропп и другие). – Ритуальный смех и социальный юмор. – Поэтика нонсенса (Рабле, Гоцци, Тик, Гофман, Гашек, современная русскоязычная поэзия). – Юмор и остранение (юмор без смеха; поэтика абсурда). – «Форма непонимания» по М.М. Бахтину. –Юмор, ирония, сарказм. – Иронический мимезис и мотив первого встречного. – Сократическая ирония. – Романтическая ирония. – Травестия. – Сатира и возмущение. – Пародия. – Розыгрыш, мистификация, гэг.

***Чтение***

*Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Он же. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 309-316.

*Бергсон А.* Смех / [Пер. И. Гольденберга под ред. И. Вдовиной]. М., 1992.

*Берковский Н.Я.* Карло Гоцци и романтический юмор // Он же. Статьи и лекции по зарубежной литературе. СПб., 2002. С. 38-47.

*Буренина О.* «И я опять вижу свой страх»: О порождении *genus absurdum* в русской литературе // Семиотика страха: Сб. статей / Сост. Н. Букс и Ф. Конт. Париж; Москва: Русский институт, Сорбонна, 2005. С. 222-248.

*Каждан А.П.* Смеялись ли византийцы? // Другие средние века: К 75-летию А.Я. Гуревича / Сост. И.В. Дубровский, С.В. Оболенская, М.Ю. Парамонова. М.; СПб., 1999. С. 185-197.

*Козинцев А.Г.* Человек и смех. СПб., 2007.

*Пропп В.Я.* Ритуальный смех в фольклоре: (По поводу сказки о Несмеяне) // *Пропп В.Я.* Фольклор и действительность: Избранные статьи / Сост., ред., предисл. и примеч. Б.Н. Путилова. М., 1976. С. 174-204.

*Фрай Н.* Анатомия критики: [Фрагмент] / Пер. А.С. Козлова и В.Т. Олейника // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. С. 232-263.

*Фрейденберг О.М.* Паллиата // Она же. Миф и театр / Сост., науч.-текстологич. подг., предисл. и примеч. Н.В. Брагинской. М.: 1988. С. 36-73.

*Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление / Пер. с нем. Ю.И. Айхенвальда, М.И. Левиной. Примеч. и коммент. И.С. Нарского, Б.В. Мееровского. М., 2019. Т. 1. С. 77-80 [§13]; Т. 2. С. 198-208 [гл. 8].

*Dynel M.* Irony, Deception and Humour: Seeking the Truth about Overt and Covert Untruthfulness. Walter de Gruyter, 2018.

*Morreall J.* Taking Laughter Seriously. State University of New York Press, 1983.

**Лекция 8**

Страшное как эстетическая категория. – Два вида страшного: ужасное и жуткое/тревожное. – Остранение и жуткое. – Ужасное как двуединство опасного и отвратительного. – Юмор и страшное. – Макгаффин. – Черный юмор. – Тоталитарная ирония и садизм. – Китч и хоррор.

***Чтение***

*Вудард Б.* Динамика слизи: Зарождение, мутация и ползучесть жизни / Пер. Д. Хамис. Пермь, 2016.

*Делез Ж.* Представление Захер-Мазоха: (Холодное и Жестокое) // Венера в мехах: [Сб.] / Сост., пер. и коммент. А.В. Гараджи. М., 1992. C. 260-270.

*Фрейд З.* Жуткое / Пер. Р.Ф. Додельцева // *Фрейд З.* Художник и фантазирование / Общ. ред., сост. и вступ. ст. Р.Ф. Додельцева и К.М. Долгова. М., 1995. С. 265-281.

*Benjamin W.* Dream Kitsch: Gloss on Surrealism // *Benjamin W.* The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media / M.W. Jennings, B. Doherty, and T.Y. Levin. The Belknap Press of Harvard UP. P. 236-239.

*Carroll N.* Horror and Humor // The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 57(2) (1999). P. 145-160.

*Carroll N.* The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart. Routledge, 1990.

Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture / Ed. by J. Stępień. Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 9-65.

*Žižek S.* Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. The MIT Press, 1991.

**Лекции 9-10**

Сострадание и жалость. – Пафос.

***Чтение***

*Гладких Н.В.* Катарсис смеха и плача // Вестник ТГПУ, 6(15) (1999). С. 88-91.

*Шиллер Ф.* О патетическом / Пер. А. Горнфельда // *Шиллер Ф.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 1957. С. 197-222.

*Baumgarten R.* Dangerous Tears?: Platonic Provocations and Aristotelic Answers // Tears in the Graeco-Roman World / Ed. by Th. Fögen. Walter de Gruyter, 2009. P. 85-104.

*Lutz T.* Crying: The Natural and Cultural History of Tears. W.W. Norton, 1999.

*Munteanu D.L.* Tragic Pathos: Pity and Fear in Greek Philosophy and Tragedy. Cambridge University Press, 2011.

**Лекции 11-13**

Фабула, сюжет и дефицит информации. – Три вида нарративного интереса: любопытство, удивление, саспенс. – Удивление, ужас и фэнтези (литература о чудесном). – Фэнтези и гротеск. – Фантастика и детектив между романтизмом и реализмом. – Правда и правдоподобие. – Любопытство, жуть и классический детектив (whodunit). – Триллер. – Детективный сериал и серийный убийца. – Мотив первого встречного в нарративах о серийных убийцах.

***Чтение***

*Женетт Ж.* Правдоподобие и мотивация / Пер. И. Иткина // *Женетт Ж.* Фигуры: В 2 т. Т. 1 / Общ. ред. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М., 1998. С. 299-321.

*Лахманн Р.* Дискурсы фантастического / Пер. Г. Потаповой и др. М., 2009. С. 5-108.

*Смирнов И.П.* Литературный текст и тайна: (К проблеме когнитивной поэтики) // *Смирнов И.П.* Роман тайн «Доктор Живаго». М., 1996. С. 14-35.

*Смирнов И.П.* О гротеске и родственных ему категориях // Семиотика страха. С. 204-221.

*Сошкин Е.* Детективный сериал и серийный убийца: Жанр как дилемма // Новое литературное обозрение, 108 (2011). С. 184-213.

*Тодоров Ц.* Введение в фантастическую литературу / Пер. Б. Нарумова. М., 1997.

*Baroni R.* La valeur littéraire du suspense // A Contrario: Revue interdisciplinaire de sciences sociales 2(1) (2004). P. 29-43.

**Лекции 14-15**

Открытый саспенс. – Три вида закрытого саспенса: (1) саспенс незнания, (2) саспенс непонимания, (3) саспенс неосознания. – Информационное неравенство и категория персонажа. – Саспенс, юмор и ирония. – Закрытый саспенс и остранение. – Юмор, мазохизм и вуайеризм.

***Чтение***

*Жан-Поль.* Приготовительная школа эстетики / Вступ. ст., сост., пер. и коммент. А.В. Михайлова. М., 1981. С. 128-139.

*Baroni R.* Le cliffhanger: Un révélateur des fonctions du récit mimétique // Cahiers de Narratologie: Analyse et théorie narratives, 31(31) (2016). P. 1-15.

*Beecher D.* Suspense // Philosophy and Literature, 31(2) (2007). P. 255-279.

*Brewer W.F.* The Nature of Narrative Suspense and the Problem of Rereading // Suspense: Conceptualizations, Theoretical Analyses, and Empirical Explorations / Ed. by P. Vorderer, H.J. Wulff, and M. Friedrichsen. Lawrence Erlbaum, 1996. P. 107-127.

*Carroll N.* The Paradox of Suspense // Suspense: Conceptualizations, Theoretical Analyses, and Empirical Explorations. P. 71-91.

*Cupchik G.C.* Suspense and Disorientation: Two Poles of Emotionally Charged Literary Uncertainty // Suspense: Conceptualizations, Theoretical Analyses, and Empirical Explorations. P. 189-197.

*Gerrig R.J.* The Resiliency of Suspense // Suspense: Conceptualizations, Theoretical Analyses, and Empirical Explorations. P. 93-105.

*Høeg M.L.* Towards a conception of ‘literary theory of uncertainty’ // Literary Theories of Uncertainty / Ed. by M.L. Høeg. Bloomsbury Academic, 2021. P. 1-23.