Курс лекций “Введение в современную литературную теорию»

Курс представляет собой обзор основных направлений и тенденций, актуальных для современной литературой теории с опорой на англо-американский материал – от психоанализа, деконструкции, гендерных и квир-исследований до экокритики и экономической теории. Цель курса – научить слушателя мыслить теоретически и применять теорию на практике, поэтому лекции организованы вокруг анализа конкретного художественного текста и его интерпретации/ряда полемических интерпретаций в рамках того или иного теоретического направления. Например, на одной из лекций анализируется знаменитая полемика вокруг «Похищенного письма» Э.А. По (М. Бонапарт, Ж. Лакан, Ж. Деррида, Б. Джонсон), на другой показывается, как по-разному читали викторианский роман «Джен Эйр» классики феминизма (С. Гилман и С. Губар), марксизма (Т. Иглтон) и постколониализма (Г. Спивак). Притом, что курс охватывает большой временной пласт (хотя бы потому, что без «высокой теории» трудно понять современные тенденции), его главная задача – дать слушателю необходимый инструментарий, который был бы актуален в современном академическом контексте, прежде всего американском и западноевропейском.

В конце курса планируется письменная работа по образцу course journal, краткий конспект занятий с собственными комментариями. Кроме письменной работы, требуется присутствие на занятиях, чтение художественных и теоретических текстов, а также участие в обсуждении. Оценки зачет/незачет. Лекций/семинаров как таковых нет. Каждое занятие сочетает элементы лекции с характерным для семинара обсуждением.

Занятия будут проходит в двуязычном формате, русском и английском.

Структура курса

Раздел 1. «Высокая теория» и ее влияние

* 1. Вводная лекция. Понятие и предмет теории, опыт определения понятия (Т. Иглтон, Дж.

Каллер, П. Бэрри, А. Компаньон). Теория литературы / литературная теория (С.Н. Зенкин). Литературная теория и cultural theory. Отличие теоретического мышления от нетеоретического (Дж. Каллер). Понятие critical theory, critique.

1.2 Психоанализ, его значение для современной литературной теории. Основные понятия психоанализа и базовые техники анализа художественных текстов. Концепция «жуткого» З. Фрейда и ее полемические прочтения Э. Сиксу, Р. Джэксон и М. Доларом. «Песочный человек» Э.Т.А. Гофмана как предмет психоаналитического анализа.

1.3 Психоанализ и структурализм/постструктурализм. Полемика вокруг «Похищенного письма» Э.А. По: Ж. Лакан, Ж. Деррида, Б. Джонсон, Т. Ирвин и др. Мифологизация текста и фикционализация аналитического чтения в современной критике.

1.4 Деконструкция как концепт и техника анализа. Термин Ж. Деррида, его понимание и применение. Йельская школа деконструкции. Дж. Хиллис Миллер и его анализ рассказа Дж. Конрада «Тайный сообщник»: структура и логика интерпретации, базовые понятия.

Раздел 2. Литература и политика

2.1 Марксистский подход к истории и теории литературы: Д. Лукач, Т. Иглтон, Ф. Джеймисон. Концепт политического бессознательного. «Горизонт восприятия» Гадамера в теории Ф. Джеймисона; влияние Альтюссера и Лакана. «Старая дева» О. де Бальзака: марксистская интерпретация Джеймисона.

2.2 Принципы нового историзма: история направления и его последствия для изучения культуры и литературы. Основные различия между новым историзмом (американский вариант) и культурным материализмом (британский вариант). Современные вариации нового историзма (Periodical Studies). «Сон в летнюю ночь» Шекспира: анализ Луи Монроза.

2.3 Постколониальные исследования (Э. Саид, Г. Спивак). Анализ рассказов о Шерлоке Холмсе с постколониальных позиций.

Раздел 3. Секс и гендер в литературе

3.1 Феминизм как направление интеллектуальной мысли. Феминизм 1-й, 2-й и 3-й волны. Американский и французский феминизм: различия в идеях и методологии работы с текстом. Классика американского феминизма: «Джен Эйр» Ш. Бронте в интерпретации С. Гилман и С. Губар: сильные стороны и критика. Альтернативные интерпретации с марксистских позиций (Т. Иглтон) и постколониальных (Г. Спивак).

3.2 Квир-теория, ее истоки, развитие и актуальность. Основные идеи и понятия «Зверь в чаще» Г. Джеймса в интерпретации Ив Кософски Седжвик.

3.3. Понятие «гетеронормативного времени» (Л. Эдельман). Эдгар Аллан По («Уильям Уилсон») глазами квир-теоретиков

3.4 Понятие гендера у Джудит Батлер; теория гендера и теория перформативного высказывания Дж. Остина. Гендерная проблематика в «Антигоне» Софокла в интерпретации Батлер.

Раздел 4. Тело, экономика, экология

4.1 Исследования телесности и визуальности в литературе. Понятие мимесиса (Э. Ауэрбах, М.Б. Ямпольский, В. Подорога). П. Брукс как последователь Р. Барта («S/Z»). Тело монстра: «Франкенштейн, или Освобожденный Прометей» (анализ П. Брукса).

4.2. Экономическая критика: социологические и экономические подходы к анализу текста. «Портрет» Гоголя и его возможная интерпретация с точки зрения экономической теории.

4.3 Экокритика и animal studies. География экокритической школы. Концепты природы; изучение природы, климата и пр. в художественном тексте. А. Лью, Т. Гиффорд и др. «Падения дома Ашеров»: дом Ашеров как экосистема; учебная интерпретация П. Бэрри. Что такое экофеминизм? (В. Шива, М. Мьес и др.)

Пререквизиты к слушателям Гуманитарное образование обязательно. Очень желательно, чтобы слушатели уже имели какое-то представление о современной литературной теории и философии, а также навыки филологического анализа, потому что курс предполагает работу со сложными текстами.

Поскольку курс будет проходить в смешанном формате, хороший уровень английского (минимум upper intermediate) очень желателен.

Основная литература на русском языке (учебные пособия и тексты для анализа)

1. *Каллер Дж.* Теория литературы. Краткое введение. М.: АСТ, 2006, 160 с.
2. *Компаньон А.* Демон теории: Литература и здравый смысл. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001
3. *Зенкин С.Н.* Теория литературы. Проблемы и результаты. М.: НЛО, 2017.
4. *Фрейд З.* Жуткое // Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С.264-281.
5. *Гофман Э.Т.А*. Песочный человек: любое издание.
6. *По Э.А.* Похищенное письмо, Уильям Уилсон, Человек толпы, Падение дома Ашеров, Бочонок Амонтильядо, любое издание.
7. *Конрад Дж.* Тайный сообщник: любое издание.
8. *Флобер Г.* Госпожа Бовари: любое издание.
9. *Бальзак О.* *де.* Старая дева: любое издание.
10. *Шекспир У.* Сон в летнюю ночь: любое издание.
11. *Дойль Конан А.* Знак четырех, Пестрая лента, Второе пятно: любое издание.
12. *Бронте Ш.* Джен Эйр: любое издание.
13. *Джеймс Г.* Зверь в чаще: любое издание.
14. *Софокл.* Антигона: любое издание.
15. *Гоголь Н.В.* Портрет: любое издание.
16. *Шелли М.* Франкенштейн, или Освобожденный Прометей. Любое издание.

Дополнительная литература на русском и английском языках

1. *Barry P.* Beginning Theory: An Introduсtion to Literary and Cultural Theory. Manchester: Manchester University Press, 2002 (2-d ed.).
2. *Eagleton T.* Literary theory: An Introduction. University of Minnesota Press, 1996 (2-d ed.).
3. *Зенкин С.Н.* Работы о теории. Статьи. М.: НЛО, 2012.
4. *Cixuos H.* "Fiction and Its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The ‘Uncanny’)." New Literary History, Vol. 7, No. 3 (Spring, 1976), 525-548.
5. *Jackson R.* *Fantasy: The Literature of Subversion*. NY: Routledge, 1989, pp. 78-91.
6. *Dolar M.* “I Shall be with You on Your Wedding Night”. Lacan and the Uncanny //Critical Inquiry 58 (Autumn 1991), 52-73.
7. *Brooks P.* “The Idea of a Psychoanalytic Literary Criticism” in *Discourse in Psychoanalysis and Literature*. Ed. Sh. Rimmon-Kenen. L.; N. Y.: Methuen, 1987, pp. 61-84.
8. *Лакан Ж.* Семинары. Книга 2. "Я" в теории Фрейда и в технике психоанализа. М.: Гнозис, Логос, 1999. (гл. "Украденное письмо"). С. 325-347.
9. *Деррида Ж..* Носитель истины // О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не

только. Мн.: Современный литератор, 1999. С. 278-315.

1. *Старобинский Ж.* Психоанализ и познание литературы // Поэзия и знание. История литературы и культуры. В 2 т. Т.1. М.: Языки славянской культуры, 2002, c. 49-69.
2. *Johnson B.* “The Frame of Reference: Poe, Lacan, Derrida.” *Yale French Studies*, 55-56 (1977), 213-252.
3. *Felman Sh.* "The Case of Poe: Applications - Implications of Psychoanalysis." In *Jacques Lacan and the Adventure of Insight. Psychoanalysis in Contemporary Culture.* Cambridge: Harvard Univ. Press, 1987, pp. 117-153.
4. *The Purloined Poe: Lacan, Derrida, and Psychoanalytic Reading*. Ed. J.P. Miller and W.J. Richardson. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1988.
5. *Miller J. Hillis.* “Conrad's Secret” in *Others.* Princeton: Princeton Univ. Press, 2001, pp. 118-154.
6. *Деррида Ж.* Письмо и различие. Пер. с фр. под ред. В. Лапицкого. — СПб.: Академический проект, 2000.
7. *Culler J.* *On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism,* Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982, pp. 3-50.
8. *Миллер Дж. Хиллис.* Критик как хозяин (пер. А. Скидана) <http://www.commentmag.ru/archive/17/16.htm>
9. *Старобинский Ж.* Шкала температур: Язык тела в «Госпоже Бовари» // Поэзия и знание. История литературы и культуры. В 2 т. Т.1. М.: Языки славянской культуры, 2002. С.432-464 (там же: предисловие С.Н. Зенкина).
10. *Зенкин С.Н.* Работы по французской литературе. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. С. 74-98.
11. *Джеймисон Ф.* Марксизм и интерпретация культуры. М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 33-67.
12. *Гринблат С.* Формирование «я» в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира // Новое литературное обозрение. № 35. 1999. С 34-77.
13. *Moнроз Л.* Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры // Новое литературное обозрение. № 42. 2000. С. 10-31.
14. *Спивак Г.Ч.* Могут ли угнетенные говорить?// Введение в гендерные исследования. Ч.2: Хрестоматия. 2001, с. 649-670.
15. *Саид Э.* Ориентализм: Западные концепции Востока, Спб: Русский мiр, 2006.С. 598 – 635 (NB: лучше читать англ. оригинал).
16. Prakash G. “Postcolonial Criticism and Indian Historiography.” *Social Text*, no. 31/32, 1992, 8–19.
17. *Eagleton T.* *Myths of Power: A Marxist Study of the Bronte’s.* London: Palgrave Macmillan, revised edition, 2005, pp. 7-42.
18. *Spivak G. “*Three Women's Texts and a Critique of Imperialism,” *Critical Inquiry*, Vol. 12, No. 1. (1985), 243-261.
19. *Greenblatt S.*, *Gallagher C*., eds. *Practicing New Historicism.* L., Chicago: Univ.of Chicago Press, 2000. pp. 1-19.
20. *Gilbert S. M., Gubar S.* *The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination*. New Haven: Yale University Press, 1978. pp. 336-372.
21. *Седжвик Кософски И.* Зверь в чулане *//* Эпистемология чулана. М.: Идея-пресс, 2002. С. 182-213 (NB: лучше читать англ. оригинал)
22. Edelman, Lee. No Future: Queer Theory and the Death Drive. Duke University Press, 2004.
23. Butler J. *Antigone’s Claim: Kinship between Life and Death*. New York: Columbia University Press, 1998.
24. *Бурдьё П.* Поле литературы. Новое литературное обозрение, №45, 2000, С. 22-87.
25. *Гронас М.* О новой экономической критике, как если бы о ней писал новый экономический критик. НЛО, 2002, №58 <http://magazines.russ.ru/nlo/2002/58/gron.html>
26. *Ямпольский М.Б.* Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Сеанс, 2012.
27. *Brooks P.* Body Work. Objects of Desire in Modern Narrative. Cambridge: Harvard University Press, 1993, pp. 199-220.
28. Shiva V., Mies M. *Ecofeminism*, N.Y. Zed Books, 2014.
29. Chakrabarty D. “Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change.” *New Literary History*, vol. 43, no. 1, 2012, 1–18