

Евгений Сошкин

ВВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЭТИКУ

(Весна 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 – важный компонент нашей рецептивной культуры; оно помогает распознать эстетически несостоятельную продукцию, почувствовать историческую динамику жанровых конвенций, уловить тонкие смысловые нюансы произведения.

Основываясь на коммуникативном подходе к искусству, мы будем рассматривать читательские/зрительские эмоции как непровольные реакции на сообщаемую в тексте информацию и способ ее подачи, а внимание – как одну из форм интереса, то есть реакции на информационный дефицит. Предметом нашего изучения станут художественные приемы, вызывающие страх, смех или слезы и пробуждающие интерес к прошлым, текущим и грядущим событиям фабулы (соответственно – любопытство, удивление и саспенс).

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 лекциях с включенной камерой и участвовать в дискуссии (если это невыполнимо в силу личных обстоятельств, обсудите свои затруднения с преподавателем).

Часть библиографии распределена по темам отдельных занятий, а часть помещена в конце программы и относится ко всему курсу. Это деление во многом условно и нередко определяется объемом источников: статьи и фрагменты монографий преимущественно попали в первую категорию, а целые монографии – во вторую. Кроме того, в каждой из этих двух групп список чтения подразделяется на основной, непосредственно относящийся к программе курса, и дополнительный, адресованный тем, кто захочет самостоятельно расширить свой кругозор в изучаемой проблематике. Минимальное требование к студентам – перед каждой лекцией прочесть один текст по своему выбору из основной части списка литературы к этой лекции, а к моменту завершения курса – любые три текста из основной части списка литературы ко всему курсу.

По окончании курса желающие смогут в течение месяца подать курсовую работу. Тема работы должна быть одобрена преподавателем.

Предположительная длительность курса – 14 еженедельных встреч. При необходимости курс может быть продлен на 1-2 встречи.

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

Программа курса

Лекции 1-2.

Смерть Автора и власть автора. – Коммуникативная модель Р.О. Якобсона. – Эстетическая функция и ее проявление в форме параллелизма. – Параллелизм и интертекст. – Дальнейшее развитие концепции параллелизма. – Комплексный анализ и верификация интертекстов.

ЧТЕНИЕ

Основное

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

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

Дополнительное

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

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.

Эпштейн М. Что такое метабола // Стилистика и поэтика. Тезисы всесоюзной научной конференции. Вып. 2. М., 1989. С.75-80.

Лекция 3. Параллелизм и остранение. – Два вида остранения: ревальвирующее и девальвирующее. – «Форма непонимания» (по М.М. Бахтину).

ЧТЕНИЕ

Основное

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

Шкловский В. Искусство как прием // *Шкловский В.* О теории прозы. М., 1929. С. 7-23.

Дополнительное

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

Лекция 4. Теории юмора в истории эстетической мысли (Платон, Аристотель, Цицерон, Квинтилиан, Гоббс, Хатчесон, Кант, Хэзлитт, Шопенгауэр, Бергсон, Эйхенбаум, Пропп и др.). – Паремические корни юмора в фольклоре и литературе.

ЧТЕНИЕ

Основное

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

McDonald P. The Philosophy of Humour. Humanities-Ebooks, 2012.

Morreall J. A Comprehensive Philosophy of Humor. Wiley-Blackwell, 2009.

Дополнительное

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.

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.

Феофраст. Характеры / Пер., статья и примеч. Г.А. Стратановского. М., 1993.

Лекция 5. Юмор и теория миметических модусов Нортропа Фрая. – Юмор как модус коммуникации. – «Кто?», «Почему?» и «Как?» юмористического сообщения. – Поэтика нонсенса (Рабле, Гоцци, Тик, Гофман, Гашек, современная русскоязычная поэзия).

ЧТЕНИЕ

Основное

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.

Лекция 6. Юмор и остранение. – Поэтика абсурда. – Юмор, ирония и сарказм. – Романтическая ирония. – Трагестия. – Поэтика бидермайера. – Сатира и возмущение. – Пародия. – Злословие, поношение (во 2-м лице), «стёб», розыгрыш, мистификация, гэг.

ЧТЕНИЕ

Основное

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

Lee Ch. J., Katz A.N. The Differential Role of Ridicule in Sarcasm and Irony // *Metaphor and Symbol*, 13(1) (1998). P. 1-15.

Дополнительное

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.

Greenberg J. The Cambridge Introduction to Satire. Cambridge University Press, 2019. P. 1-52.

Pexman P.M., Olineck K.M. Does Sarcasm Always Sting?: Investigating the Impact of Ironic Insults and Ironic Compliments // *Discourse Processes*, 33(3) (2002). P. 199-217.

Лекция 7. Страшное как эстетическая категория. – Два вида страшного: ужасное и жуткое/тревожное. – Юмор и страшное. – Макгаффин. – Черный юмор. – Тоталитарная ирония и садизм. – Китч, кэмп и хоррор.

ЧТЕНИЕ

Основное

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

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

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.

Дополнительное

Эпштейн М. Жуткое и странное: О теоретической встрече З. Фрейда и В. Шкловского // *Sub Rosa: Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére.* Budapest, 2005. С. 139-146.

Ямпольский М.Б. Форма страха // *Семиотика страха.* С. 339-355.

Erickson J.D. Surrealist Black Humor as Oppositional Discourse // *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures*, 42(3) (1988). P. 198-215.

Friedlander S. Reflections on Nazism: An Essay on Kitsch & Death / Transl. by T. Weyr. Indiana University Press, 1993. P. 25-53.

Gehring W.D. Chaplin's Film Pioneer Status in Black or Macabre Humor // *Charlie Chaplin: His Reflection in Modern Times /* Ed. by A. Nysenholc. De Gruyter Mouton, 1991. P. 139-149.

Marvick L. Brecht, Shakespeare, and the Dynamics of Black Humor // *Studia Neophilologica*, 78(1) (2006). P. 39-45.

Nickel Ph. J. Horror and the Idea of Everyday Life: On Skeptical Threats in *Psycho* and *The Birds* // *The Philosophy of Horror /* Ed. by Th. Fahy. The University Press of Kentucky, 2010. P. 14-32.

Лекции 8-9. Сострадание и жалость. – Пафос.

ЧТЕНИЕ

Основное

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.

Дополнительное

Basser H.W. A Love for All Seasons: Weeping in Jewish Sources // *Holy Tears: Weeping in the Religious Imagination* / Ed. by K. Ch. Patton and J.S. Hawley. Princeton University Press, 2005. P. 178-200.

Blanchfield L.A. Considerations of Weeping and Sincerity in the Middle Ages // *Crying in the Middle Ages: Tears of History* / Ed. by E. Gertsman. Routledge, 2012. P. xxi-xxx.

Fluid Bodies and Bodily Fluids in Premodern Europe: Bodies, Blood, and Tears in Literature, Theology, and Art / Ed. by A.M. Scott and M.D. Barbezat. Arc Humanities Press, 2019. P. 15-74.

Konstan D. Meleager's Sweet Tears: Observations on Weeping and Pleasure // *Tears in the Graeco-Roman World*. P. 311-334.

Ramelli I. Tears of Pathos, Repentance and Bliss: Crying and Salvation in Origen and Gregory of Nyssa // *Tears in the Graeco-Roman World*. P. 367-396.

Seaford R. Laughter and Tears in Early Greek Literature // *Greek Laughter and Tears: Antiquity and After* / Ed. by M. Alexiou and D. Cairns. Edinburgh University Press, 2017. P. 27-35.

Wolterstorff N. Why Philosophy of Art Cannot Handle Kissing, Touching, and Crying // *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 61(1) (2003). P. 17-27.

Лекция 10. Фабула, сюжет и дефицит информации. – Три вида нарративного интереса: любопытство, удивление, саспенс. – Удивление, ужас и фэнтези (литература о чудесном). – Фэнтези и гротеск.

ЧТЕНИЕ

Основное

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

Miller Ch. Surprise: The Poetics of the Unexpected from Milton to Austen. Cornell University Press, 2015. P. 1-37.

Porter D. Backward Construction and the Art of Suspense // *The Poetics of Murder: Detective Fiction and Literary Theory* / Ed. by G.W. Most and W.W. Stowe. Harcourt Brace Jovanovich, 1983. P. 327-340.

Дополнительное

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

Steig M. Defining the Grotesque: An Attempt at Synthesis // *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 29(2) (1970). P. 253-260.

Лекция 11. Фантастика и детектив между романтизмом и реализмом. – Правда и правдоподобие. – Любопытство, жуть и классический детектив (whodunit).

ЧТЕНИЕ

Основное

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.

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

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

Дополнительное

Зенкин С.Н. Эффект фантастики в кино // *Зенкин С.Н.* Работы о теории. М., 2012. С. 275-291.

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

Щеглов Ю.К. К описанию структуры детективной новеллы // *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М., 1996. С. 95-112; 315-316.

Segal E. Closure in Detective Fiction // *Poetics Today*, 31(2) (2010). P. 153-215.

Todorov Tz. The Typology of Detective Fiction // *Todorov Tzv.* The Poetics of Prose. Cornell University Press, 1977. P. 42-52.

Лекция 12. Триллер. – Детективный сериал и серийный убийца. – Мотив первого встречного в фольклоре и литературе.

ЧТЕНИЕ

Основное

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

Дополнительное

Knight S. Form and Ideology in Crime Fiction. Indiana University Press, 1980.

Palmer J. Thrillers: Genesis and Structure of a Popular Genre. Edward Arnold, 1978.

Priestman M. Sherlock's Children: The Birth of the Series // *The Art of Detective Fiction* / Ed. by W. Chernaik, M. Swales, and R. Vilain. Macmillan, St. Martin's Press, with Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London, 2000. P. 50-59.

Лекция 13. Открытый саспенс. – Закрытый саспенс (1): саспенс незнания.

ЧТЕНИЕ

Основное

Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку / Пер. Н. Цыркун и М. Ямпольского. Примеч., фильмография Н. Цыркун. М., 1996.

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.

Дополнительное

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.

Bonitzer P. Hitchcockian Suspense // *Everything You Always Wanted to Know about Lacan... but Were Afraid to Ask Hitchcock* / Ed. S. Žižek. Verso, 1992. P. 15-29.

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.

Yanal R.J. The Paradox of Suspense // *The British Journal of Aesthetics*, 36(2) (1996). P. 146-158.

Лекция 14. Закрытый саспенс (2): саспенс непонимания. – Закрытый саспенс (3): саспенс неосознания. – Информационное неравенство и категория персонажа. – Юмор, мазохизм и вуайеризм.

ЧТЕНИЕ

Основное

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

Дополнительное

McGowan T. Hitchcock’s Ethics of Suspense Psychoanalysis and the Devaluation of the Object // *A Companion to Alfred Hitchcock* / Ed. by T. Leitch and L. Poague. Blackwell Publishing, 2011. P. 508-528.

Smith S. Hitchcock: Suspense, Humour and Tone. British Film Institute, 2001. P. 49-75.

ЧТЕНИЕ КО ВСЕМУ КУРСУ

Основное

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

Смех: Истоки и функции / Под ред. А.Г. Козинцева. СПб., 2002.

Allen R. Hitchcock’s Romantic Irony. Columbia University Press, 2007. P. 3-114.

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

Edwards J., Graulund R. Grottesque. Routledge, 2013.

Felski R. Uses of Literature. Blackwell Publishing, 2008.

Garmendia J. Irony. Cambridge University Press, 2018.

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

Sternberg M. Retardatory Structure, Expository Suspension, and the Detective Story // *Sternberg M.* Expository Modes and Temporal Ordering in Fiction. Johns Hopkins University Press, 1978. P. 159-182.

Vandaele J. Narrative Humor (I): Enter Perspective // *Poetics Today*, 31(4) (2010). P. 721-785;
Vandaele J. Narrative Humor (II): Exit Perspective // *Poetics Today*, 33(1) (2012). P. 59-126.

Дополнительное

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

Крепс М. Техника комического у Зощенко. Chalidze Publications, 1986.

Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки: (Заметки по общей теории клише). М., 1970.

Харман Г. Weird-реализм: Лавкрафт и философия / Пер. Г. Коломийца и П. Хановой. Пермь, 2020.

Bowen B.C. François's Fractured French: The Language of Nonsense in Rabelais // *Nonsense and Other Senses: Regulated Absurdity in Literature* / Ed. by E. Tarantino with C. Caruso. Cambridge Scholars Publishing, 2009. P. 117-126.

Cawelti J.G. Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. University of Chicago Press, 1976.

Dixon Th. Weeping Britannia: Portrait of a Nation in Tears. Oxford University Press, 2017.

The Edinburgh Companion to Nonsense / Ed. by A. Barton and J. Williams. Edinburgh University Press, 2021.

Elkins J. Pictures & Tears: A History of People Who Have Cried in Front of Paintings. Routledge, 2004.

Hare W. Hitchcock and the Methods of Suspense. McFarland & Company, 2007.

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

Kanellakis D. Aristophanes and the Poetics of Surprise. De Gruyter, 2020.

Kreuz R.J. Irony and Sarcasm. The MIT Press, 2020.

Lecerle J.-J. Philosophy of Nonsense: The Intuitions of Victorian Nonsense Literature. Routledge, 1994.

Lennartz N. Tears, Liquids and Porous Bodies in Literature Across the Ages: Niobe's Siblings. Bloomsbury Academic, 2022.

McDaniel K.J. Experiencing Irony in the First Gospel: Suspense, Surprise and Curiosity. Bloomsbury, 2013.

The Philosophy of Laughter and Humor / Ed. by J. Morreall. State University of New York Press, 1987.

The Purloined Poe: Lacan, Derrida and Psychoanalytic Reading / Ed. by J.P. Muller and W.J. Richardson. Johns Hopkins University Press, 1988. P. 28-98.

Stewart S. Nonsense: Aspects of Intertextuality in Folklore and Literature. The John Hopkins University Press, 1980.

Tigges W. An Anatomy of Literary Nonsense. Rodopi, 1988.

Yarza A. The Petrified Tears of General Franco: Kitsch and Fascism in José Luis Sáenz De Heredia's *Raza* // Journal of Spanish Cultural Studies, 5(1) (2004). P. 49-66.

Vincent-Buffault A. The History of Tears: Sensibility and Sentimentality in France. Palgrave Macmillan UK, 1991.