Программа курса

“ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ”

Автор курса: Евгения Вежлян

Описание курса:

В системе русскоязычного литературного образования курс теории литературы часто оказывается “слабым звеном”, потому что сводится к построению универсального “словаря специальности”, набору эссенциалистских концептов, характеризующих сущность явлений и представляющих собой результирующую разновременных, и зачастую конфликтующих между собой подходов. Такое снятие конфликта в пользу единой и универсальной теории русские формалисты, чей метод заложил основы современного литературоведения, называли “статическим подходом” и противопоставляли ему “динамический подход” при котором литература рассматривается как меняющаяся под воздействием различных факторов “динамическая конструкция”, для описания которой требуются не статические, эссенциалистские, а динамические, функциональные, определения. Поэтому в нашем курсе мы будем рассматривать теорию литературы как динамическую картину меняющихся подходов к меняющемуся, нетождественному себе на каждом этапе объекту, для которого любое эссенциалистское определение - всего лишь одно из возможных.

Такой подход определяется не только внутренней логикой развития дисциплины, но и тем, что курс предназначен для программы по творческому письму, и следовательно - для тех, кто не просто изучает литературу, но и работает внутри литературной современности, находится на острие тех проблем и задач, которые стоят перед ней в сложном и меняющемся мире. **Цель курса** - настроить оптику слушателей на распознавание литературных явлений как динамичных, меняющихся, сложно соотносимых со своими узнаваемыми каноническими формами (когда объекты, про которые не подкованные читатели говорят “это не стихотворение” и “это не роман” будут вызывать не фрустрацию, а желание объяснить их) и дать концептуальный инструментарий для описания и проблематизации распознанного таким образом. Получив теоретический ключ к осмыслению и проблематизации современного движения литературы, к ее новой, только складывающейся парадигме, внутри которой подвергаются существенному пересмотру и категория авторства, и отношения автора и читателя, и понимание произведения к его интенциональной целостности, и сами условия автономии литературы, эстетической и социальной, молодой автор сможет отрефлектировать свое собственное место в этих процессах и сформировать стратегию собственного литературного (про)движения.

Курс рассчитан на учебный год и состоит из 4 модулей. Первые два модуля (зимний семестр) - базовые и входят в обязательный курс. Следующие два модуля (весенний семестр) опираются на знания, полученные в первом модуле, но имеют статус курсов по выбору.

1 модуль: “Основные понятия теории литературы” (лекции). Продолжительность - 7 недель, по 1 академической паре в неделю.

Лекции посвящены трансформации в современном литературоведении и литературной практике фундаментальных понятий литературоведения, включая и само понятие “литературы” (речь пойдет о том, как “работают” разные режимы определения литературности в современном социо-культурном контексте). Лекции также затронут такие понятия как “автор”, “читатель”, “текст”, “литературная реальность” (“модальность”), жанр, литературная эволюция, литературный быт и др. Мы рассмотрим на конкретных примерах, как смещаются представления о литературе и ее функции в связи с появлением новых медиа, как меняются интрпретативные режимы и читательские практики в соседстве новых медиа-сред и при господстве аудиовизуальных искусств, как все это модифицирует представления о литературном каноне и попробуем понять, как выглядит категория авторства в мире тотальной политизации, где режим “эстетической нейтральности”, который обуславливал бытование литературы на протяжении многих веков, все чаще оказывается скомпрометирован.

2 модуль: “Ридинг-семинар: читаем и разбираем теоретические работы”. Продолжительность 7 недель, по 2 академических пары в неделю.

Этот модуль исходит из презумпции важности медленного (пристального) чтения, проблематизации и интерпретации ключевых теоретических работ для овладения концептуальным языком и навыками теоретического мышления как такого, которое способно самостоятельно проблематизировать литературные явления. Читая чужие теоретические работы, слушатели попробуют начать мыслить как теоретики – самостоятельно.

Работы для обсуждения и анализа:

Ю. Лотман. О содержании и структуре понятия “художественная литература”.

Ю. Тынянов “О литературной эволюции”.

В. Шкловский. Искусство как прием.

Ф. Моретти. Гипотезы о мировой литературе (В кн. “Дальнее чтение”).

М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности.

М. Фуко. Что такое автор?

Р. Барт. Смерть автора.

С. Зонтаг. Против интерпретаций.

Г.Р. Яусс. История литературы как вызов теории литературы (В кн. “Современная литературная теория. Антология. Под ред. И.В. Кабановой).

Ж. Женетт. Вымысел и слог.

Ц. Тодоров. Введение в фантастическое.

Зачетная работа в конце семестра, по результатам двух прослушанных модулей - оригинальное эссе на 5 тысяч слов, посвященное разбору кейса, иллюстрирующего одну из концептуальных проблем современного бытования литературы (трансформациям авторства как категории, трансформациям жанра, трансформациям текста, трансформациям канона и тп).

3 модуль: “Современная поэзия: методы анализа и техники интерпретации” (встречи в формате свободной беседы, содержащей теоретическую и практическую части; первая часть - короткое лекционное введение, вторая часть - ридинг теоретического или поэтического текста). Продолжительность 7 недель, по 2 академические пары в неделю.

В этом модуле современная поэзия (вторая половина ХХ - начало ХХI вв) рассматривается как своего рода методологический вызов, пространство смысла, требующее дополнительных инструментов для своего рассмотрения, зачастую выходящих за дисциплинарные рамки. Поэзия будет рассмотрена двояко: с одной стороны, как факт языка, т.е. как особая разновидность текста, подчиняющегося закону единства и тесноты стихового ряда (Ю. Тынянов), и требующая, следовательно, методов чтения, которые работают с этой перенасыщенной семантически языковой тканью, а с другой - как факт дискурса, как философский объект, раскрывающийся из философских или эстетических оснований, как писали об этом Ален Бадью, Мартин Хайдеггер или Лаку-Лабарт. Говоря о поэзии в этом аспекте, мы рассмотрим такие категории как “субъект”, “язык”, “мир”, “трансгрессия”, “жест”, “травма” и другие концепты, работающие скорее как философско-эстетические, чем как литературоведческие, но составляющие специфический язык описания современной поэзии.

Материалом для чтения и осмысления станут тексты таких поэтов как Геннадий Айги, Аркадий Драгомощенко, Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, Алексей Парщиков, Вс. Некрасов, Ян Сатуновский, Мих. Айзенберг, Виктор Кривулин, Леонид Аронзон и другие авторы неподцензурной и постнеподцензурной литературы, а также авторы 2000-2020 годов.

Зачетная работа: письменный анализ одного из современных поэтических текстов (объем - 3500 слов).

4 модуль: “Методы современной теории литературы” (лекции + ридинги). Продолжительность модуля - 7 встреч, по 2 пары каждая.

Модуль посвящен различным подходам к определению литературы как предмета исследования и рассмотрения литературных текстов как предмета анализа. Будут рассмотрены такие методы и субдисциплины науки о литературе, как нарратология, структурализм, постструктурализм, феноменологический подход, гендерный метод, неомарксизм, постколониальная и деколониальная теории.

Зачетная работа: реферат работы одного из представителей изучаемых методов или анализ современного литературного произведения с применением одного из них.

ЛИТЕРАТУРА

Зенкин С. Теория литературы. Проблемы и результаты. М. : новое литературное обозрение, 2017.

Гаспаров М. Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., РГГУ, 1999.

Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике. Т. 1–2. М., Изд-во им. Сабашниковых, 1998.

Каллер, Дж. Теория литературы: краткое введение / Джонатан Каллер: пер. с англ. А. Георгиева. ― М.: Астрель: ACT, 2006.

Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. М., Изд-во им. Сабашниковых, 2001.

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Ленинград, Просвещение, 1972.
Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1–3. Таллин,Александра, 1992–1993.

Современная литературная теория. Антология. Под ред. И.В. Кабановой. М. : Флинта, 2021.

Структурализм: за и против. Сб. статей. М., 1975.

Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. Под ред. Г. К. Косикова. М. : Прогресс, 2000.

Моретти Ф. Дальнее чтение. М., Изд-во Института Гайдара, 2016

Шмид В. Нарратология. М., Языки славянской культуры, 2003.

Эко У. Исследования по семиотике текста. М: Simposium, Издательство РГГУ, 2005.