

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

Утверждаю
декан филологического факультета

И.В. Тубалова

« 15 » марта 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Поэзия второй половины XX века

по специальности

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Форма обучения

Очная

Квалификация

Литературный работник

Год приема

2021

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.27

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

В.А. Суханов

Председатель УМК

Ю.А. Тихомирова

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-4 Способность решать исследовательские задачи в профессиональной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК– 4.1 - Демонстрирует готовность к использованию в своей профессиональной деятельности знания теории стиха, прозы, драмы и литературной критики.

ИПК– 4.2 - Демонстрирует готовность к использованию в своей профессиональной деятельности знания эстетических и художественных открытий русской и зарубежной литературы.

ИПК 4.3 - Имеет навыки творческой работы с различными жанрами прозы, поэзии, драматургии, литературной критики.

2. Задачи освоения дисциплины:

– освоить термины в области стиховедения и лирического рода художественной словесности;

– Научиться применять понятийный аппарат для интерпретации поэтического произведения разных эстетических систем;

- знать основные поэтические течения в русской литературы второй половины XX века.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения.

4. Семестр освоения и форма промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 9, зачёт.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Введение в литературоведение», «Введение в языкознание», «Устное народное творчество», «История русской литературы», Современный русский язык, «Философия», «Психология»

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых:

– лекции: 8 ч.;

– практические занятия: 24 ч.;

в том числе практическая подготовка: 24 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины; основные темы:

1. Вводная лекция. Стихотворная и прозаическая речь.

Художественная речь в отличие от нехудожественной. Роль ритма в упорядочении интонации и акцентировании смысла речи. Показатели ритма (паузы, начало и конец колонов, звуковые повторы, темп...). Ритм прозаической речи и стихотворной. Роль стихотворной организации речи в развитии художественной словесности.

2. Стихovedение (версификация)

Системы стихосложения, к которым обращается современная поэзия.

Тоническая система стихосложения и её варианты. Силлабическая система стихосложения. Силлабо-тоническая система стихосложения. Понятие стиха и соразмерность отрезков речи (стихов). Значение клаузул для разделения и соединения стихов. Внутренняя организация в силлабическом и силлабо-тоническом стихе. Виды стоп. Несовпадение метра и ритма реальной стихотворной речи.

3. Стихovedение Рифма. Стрфы.

Виды рифм по созвучию. Виды рифм по количеству слогов в клаузуле. Виды рифмовки стихов между собой.

Композиция стихов – стрфы. Виды стрф (классические и возможные). Жанры и стрфы.

4. Стихovedение Визуальная и сонорная поэзия в русском неоавангарде.

Сонорная поэзия как возвращение к архаике и музыкальности речи. Заумь в авангардистской и модернистской поэзии.

Значение письменной фиксации стиха. Значение знаков препинания (или их отсутствия), пропусков, зачёркиваний и пр. Разные формы письменной фиксации стиха. Введение в вербальный текст невербальных символов, рисунков. Динамических образов (кино). Перфоманс и хэппенинг в современной поэзии.

5. Лирика как способ выражения лирического субъекта.

Лирический субъект и разные виды лирического субъекта (лирическое Я, лирический герой, лирическая маска= роль). Индивидуальное, архетипическое и символическое в лирическом субъекте. Семантика лирического диалога.

5. Лирика как мирообраз.

Образная система в изобразительной и метафорической функции. Символизация образов. Значение пространственно-временного континуума для универсализации конкретного образа. Хронотопическая семантика лирических ситуаций. Проблема сюжета в лирическом произведении.

6. Лирика: типы и жанры лирического высказывания. Изобразительная лирика, семантика повествовательной лирики. Риторическая, экспрессивная, медитативная и суггестивная лирика. Содержательное выделение лирических жанров по типу переживания (идиллия, плачь.. элегия и пр.)

7. Поэтические течения: публицистическая реалистическая поэзия второй половины XX века. Прямое выражение авторского отношения. Направленность на аудиторию. Социальный характер мироощущения лирического субъекта. Фиксация противоречивости современной цивилизации. Риторический тип поэтической речи. Соединение миметической и метафорической образности. Сближение реалистической и авангардистской поэтики. Следование традиции русского авангарда и русской социальной поэзии (Н. Некрасов). Поэзия «старшего поколения» советских поэтов (Б. Слуцкий, Л. Мартынов и др.). Молодая поэзия: Е. Евтушенко, А. Вознесенский, В. Высоцкий и др.)

8. Поэтические течения. Неоавангардистская поэзия.

Реакция на созданную цивилизацией культуру как а цивилизацию стандартов. Разрушение стереотипов сознания. агрессивное воздействие на реципиента - . поиск нового зрения и

новых средств выражения. Визуальная поэзия, Сонорная поэзия, дейформация классического стиха. А. Айги, А. Вознесенский, Н. Глазков, Ры Никонова.

9. **Поэтические течения** Лирика конкретного переживания.

Обращение в интимным и индивидуальным ситуациям Лирического субъекта. Бытовая конкретность. Поэтизация естественного, отталкивание от стандартного. Поиск гармонии и драматизм мироощущения, осознание хрупкости и нестабильности мира. Поэтика изобразительной детали. Исповедальность и универсальность миропонимания. Возвращение к поэтике классического стиха. Два тематических русла конкретной поэзии – городская (А. Кушнер, В. Соколов, Е. Винокуров) и деревенская (В. Боков, О Фокина...)

10. **Поэтические течения** Лирика экзистенциального переживания.

Направленность к универсальному бытию, открытие его негармоничности, непознаваемости. Утверждение духовной стойкости и самостоятельности мироотношения. Символизация картины мира. Аллюзивность. Суггестивность и экспрессивность лирики. Поэзия А. Тарковского. Ю. Левитанского, Б. Ахмадулиной и др.

11. **Поэтические течения** Онтологическая лирика

Обращение к природному космосу. Продолжение традиций русской натурфилософской поэзии: Ф. Тютчев, Н. Заболоцкий. Состояния интуитивного вчувствования лирического субъекта в природный мир и сюжет размышлений (медитация) о мироздании. Открытие разлада с природой. трагизм осознания краткости человеческого существования. ведение образных архетипов, мифологических образов, возвращение к русскому классическому стиху. Поэзия Н. Рубцова. Н. Тряпкина, А. Прасолова, А. Передреева.

12. **Поэтические течения** Модернистская лирика.

Отличие и близость онтологической лирике. Акцентирование хаоса бытия и зыбкости, иррационализма восприятия мира. Субъективное мифотворчество и модернизация хтонического мифологического сознания. Суггестивное самовыражение и мифопоэтика. Сюрреализм (Ю. Кузнецов. Е. Шварц) и слово творчество (Л. Губанов. В. Казаков). Поэзия метаметафористов как попытка проверить субъективный миф о бытии глазами самого бытия. И. Жданов, О. Седакова.

13. **Поэтические течения** Постмодернистская лирика.

Проблема определения постмодернистской поэзии как лирики. Проблема определения общего мироотношения поэтов-постмодернистов: постмодернистская сентиментальность? постмодернистская ирония; постмодернистский нигилизм? постмодернистское отчаяние?. Установка на проверку и деконструкцию картины мира в предшествовавшей поэзии. Пародия, диалог, имитация. Образ пустоты. Манипулирование стереотипами с целью их обесмыслить.

Основные потоки русской постмодернистской поэзии: а) соцарт (пародирование и разрушение формул социалистического реализма – Дмитрий Александрович Пригов, Л. Рубинштейн; б) концептуализм (открытие неистинности миропонимания классической культуры – Т. Кибиров, А. Ерёменко, И. Иртнев); в) неobarocko (имитация серьёзного подражания разным стилям и формулам децентрированное смешение мотивов, идей, образов для превращения поэзии в игру, снимающую трагизм сознания Г. Сапгир, М. Амелин, Д. Быков).

14. Поэзия И. Бродского.

Трагизм мироощущения и этика стоицизма: принятие антиномий мироустройства как неразрешимости и существование без иллюзий. Отталкивание от модернистского отчаяния и модернистского мифотворчества. Аналитизм и гносеологизм поэзии – продолжение философской лирики барокко. Поэтический текст как перечислительное множество вариантов понимания и отношения. Перевод суггестивности в языковую игру. Концепция пространства и времени. Мир частиц как показатель энтропии бытия. Эволюция поэтики.

15. Итоговое занятие.

Теоретический блок занятий (темы 2-6) проходит в сочетании лекции и практической работы над тестами. Историко-литературная часть занятий (7-14) проходит

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

Рыбальченко Т.Л. Поэзия второй половины XX века: Хрестоматия-практикум. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004

Плеханова И.И. Русская поэзия 50-80-х годов XX века. Иркутск: Ирк. гос. ун-т, 2007.

Плеханова И.И. Русская поэзия рубежа XX – XXI веков Иркутск: Ирк. гос. ун-т, 2007.

Плеханова И.И. Интеллектуальная поэзия. И. Бродский, Г. Сапгир, Д. А. Пригов. М.: Флинта, 2016

Теория литературы в двух томах. Под ред. Н.Д.Тамарченко. Уч. пособие. Том 1. М: АCADEMIA, 2004. Часть вторая. Раздел второй. Глава 3.

Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание. М.: Языки славянской культуры, 2013.

Поэзия. Учебник. Сост.: Азарова Н.М., Корчагин К.М., Кузьмин Д.В., Плунгян В.А. и др. Редактор: М. Амелин. М.: Изд. Б.С.Г.-Пресс, 2016.

2. Работы о структуре лирического произведения и поэтического текста (дополнительно)

1. Бройтман С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008.
2. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Изд. 2. М: Фортуна. Лимитед, 2000. 352с.
3. Гачев Г. Национальные образы мира Космо-Психо-Логос. М.: Прогресс – Культура, 1995. 480с.
4. Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968.
5. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике: В 2 т. Т. 2 СПб: Наука, 1999. 603с. (и другие издания)
6. Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Интрада, 1997
7. Жирмунский В.М. Теория стиха. М., 1975
8. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.
9. Корман Б.О. практикум по изучению художественного произведения. Лирическая система. Ижевск, 1978
10. Кормилов С.И. Маргинальные системы русского стихосложения. М., 1995.
11. Ларин Б.А. О лирике как разновидности художественной речи: Семантические этюды // *Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя*. Л., 1974. С. 54-101.
12. Левин Ю.И. Лирика с коммуникативной точки зрения. // Левин Ю.И. Избр. труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки рус культуры, 1998.
13. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. 271 с.
14. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (в любом издании).
15. Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыт описания идиостилей. М., 1990-1995.
16. Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. М.: МГУ, 1976. 208 с.
17. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990. 342 с.
18. Пронин. В.А. Теория литературных жанров. М. 1999
19. Сильман Т.И. Заметки о лирике. Л., 1977.
20. Сквозников В.Д. Лирика // Теория литературы: в 3. тт. Т.2. м.: Наука, 1962
21. Уоррен О., Уэллек Р. Теория литературы. М., 1978.
22. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999.
23. Хёйзинга Й. *Homo ludens*. М: Прогресс, 1992.
24. Теоретическая поэтика: понятия и определения: Хрестоматия для студентов филологических факультетов. Автор-составитель Н. Д. Тамарченко
25. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
26. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и

термины. Учеб. пособие / Под ред. Л.В.Чернец. М., 1999. (М., 2000).

3. Работы о русской поэзии второй половины XX века

1. Агеносов В., Анкудинов К. Современные русские поэты. М., 1997. 112 с.
2. Баевский В.С. История русской поэзии 1730-1980. Смоленск, 1994. 301 с.
3. Бирюков С.Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: Наука, 1994. 288с.
4. Бирюков С. Е. Поэзия русского авангарда. М.: Изд. Р. Элинина, 2001. 280 с.
5. Бондаренко В. Последние поэты империи. М.: Молодая гвардия, 2005. 667 с.
6. Васильев И.Ф. Русский поэтический авангард XX века. Ч 2. Екатеринбург, УрГУ. 1999.
7. Дарвин М.Н. Художественная циклизация лирики // Теория литературы. Роды и жанры. М., 2003
8. Динамическая поэтика: от замысла к воплощению. М., 1990. -264 с.
9. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии 1940-2000. м.: МГУ, 2009..
10. Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М.: НЛО, 2000.
11. Зырянов О.В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноменологический аспект. Екатеринбург, УрГУ, 2003
12. История русской советской поэзии 1941-1980 гг. Л., 1984. -390 с.
13. Казарин Ю.В. Поэзия и литература: книга о поэзии. Екатеринбург, УрГУ. 2011
14. Кедров К. Поэтический космос. М., 1989. 478 с.
15. Кожин В.В. Статьи о современной литературе. М.: Современник. 1982.
16. Кукулин И. Прорыв к невозможной связи (поколение 90-х в русской поэзии: возникновение новых канонов) // НЛО. 2001. №50.
17. Кулаков В.Г. Поэзия как факт. Статьи о стихах. М.: НЛО 1999
18. Курицын В. Концептуализм и соц-арт. Тела и ностальгии // Новое литературное обозрение. 1998. №30.
19. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. Т. 1-2. (люб. изд.).
20. Орлицкий Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М.: РГГУ. 2008. 685
21. Померанц Г.С. Выход из трансa. М., 1995. 575 с.
22. Ростовцева И. Между словом и молчанием. М., 1989. 368 с.
23. Русская альтернативная поэзия XX века. (Отв. ред. Т.А. Михайлова). М., 1989. 84 с.
24. Славецкий В. Возвращение Марии. Современная поэзия: пути, тенденции, проблемы. М.: Современник, 1991.
25. Холшевников В.Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение. 4 изд. М.: Академия, 2002. 208 с
26. Шайтанов И. О. Дело вкуса: Книга о современной поэзии. М.: Время. 2007. 650 с.
27. Шапир М.И. Universum versus. Язык – стих – смысл в русской поэзии. М.: Языки русской культуры, 2000
28. Чупринин С. Крупным планом: Поэзия наших дней: Проблемы и характеристики. М.: Сов писатель, 1983 288 с.
29. Чупринин С. Настающее настоящее. М., 1989. 160с.
30. Эткинд Е.Г. Проза о стихах. СПб: Знание, 2001. 448 с.
31. Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX-XX веков. М.: Сов. писатель, 1988. 414 с.
32. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. М.: Изд. Р. Элинина, 2000.
33. MINIMUM – MAXIMUM. Минимализм и мини-формы в современной поэзии // НЛО 1997 №23. С. 245-341
34. 4. Работы о поэзии конкретных поэтов (для индивидуального исследования)
35. Лазарев Л. «Покуда над стихами плачут...» О Борисе Слуцком // Вопросы литературы, 1988. №7. С. 201
36. Баевский В.С. Давид Самойлов. Поэт и его поколение. М.: Сов. писатель, 1986 256с.

37. Винокурова И. Темы и вариации: Заметки о поэзии Беллы Ахмадулиной // Вопросы литературы, 1995. вып. 4. С. 37-50
38. Кожин В.В. Николай Рубцов. Заметки о жизни и творчестве поэта. М. Сов Россия, 1976. 88 с.
39. Кожин В.В. Судьба Алексея Прасолова // Кожин В.В. Статьи о современной литературе. М.: Современник. 1982. С. 235-255.
40. Чупринин С. Владимир Соколов: цена гармонии // Чупринин С. Крупным планом: Поэзия наших дней: Проблемы и характеристики. М.: Сов писат., 1983. С. 131-143.
41. Некрасов Вс. К вопросу о стихе // НЛЮ. 1998. № 32 С. 215-237
42. Смирнов А. Опыт Холина // НМ, 2000, № 4 С.212-215
43. Орлицкий Ю. Введение в поэтику Сапгира: система противопоставлений и стратегия их преодоления // Великий Генрих Сапгир и о Сапгире. М.: РГГУ, 2003. С. 159-167
44. Кривулин В. Голос и пауза Генриха Сапгира // НЛЮ 2000 №41. С 233-241
45. Немзер А. Тимур из пушкинской команды // Кибиров Т. Стихи. М.: Время, 2005. С.5-35
46. Бавильский Д. Заземление // Литературное обозрение, 1998. №1. С. 20-23 (Кибиров)
47. Шмидт Э. Василиск Гнедов: на краю молчания // НЛЮ. 1998. №33. С. 265-280
48. Янечек Дж. Тысяча форм Ры Никоновой // НЛЮ 1999 №35 С. 283-319
49. Анкудинов К., Бараков В. Юрий Кузнецов: Очерк творчества. М.-Вологда, 1996. 104с
50. Банк Н.Г. Горбовский. Портрет современника. Л., 1987. 240с.
51. В.С. Высоцкий: исследования и материалы. Воронеж, 1990 .
52. Куллэ В.А. Поэтическая эволюция И. Бродского (1957-1972) - Дисс. ...канд. филол. наук. М., 1996. 246 с.
53. Ланщиков А. Анатолий Жигулин. М., 1980. 128 с.
54. Пэн Д.Б. Мир в поэзии Александра Кушнера. Ростов-на-Дону, 1992. 63 с.
55. Сидоров Е. Евгений Евтушенко. Личность и творчество. М., 1987. 206 с.
56. Барлас В. Ассоциативный поиск (поэзия А. Вознесенского) // Новый мир. 1986. №7.
57. Тимофеев Л. Феномен Вознесенского. Опыт анализа одного поэтического мотива // Новый мир. 1989. №2.
58. Арьев В. Ничей современник Виктор Соснора: случай самовоскрешения // Вопросы литературы. 2001, №3.
59. Подобранный Пригов. Сб. М.: РГГУ, 1997
60. Плеханова И. Лирика стиха, который никак не сделан. Вс. Некрасов как первооткрыватель русского концептуализма // Русская литература в XX веке. Имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 6. Формы саморефлексии русской литературы XX века. Томск: Изд-во Томск. университета. 2004.
61. Банк Н. Глеб Горбовский. Портрет современника. Л.: Сов. писатель, 1987.
62. Кулагин А. Поэзия В.С. Высоцкого. Творческая эволюция. М., 1997.
63. Евлампиев И. Андрей Тарковский и новая философия человека // Вопросы философии. 1996. №12.
64. Винокурова И. Тема и вариации. Заметки о поэзии Б. Ахмадулиной // Вопросы литературы. 1995. №4.
65. Шубинский В. Садовник и сад. О поэзии Е. Шварц // Знамя. 2001. №11.
66. Роднянская И. Горит Чухонцева эпоха // Новый мир. 2004. №6. С. 167-172
67. Баткин Л. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов И. Бродского. М.: РГГУ, 1997.
68. Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М.: Молодая гвардия, 2006. 447 с.
69. Плеханова И.И. Метафизическая мистерия Иосифа Бродского: Поэт и время. Томск ИД СК-С, 2012. 384 с.

4. Словари

1. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. М.: Дрофа 1998 . 464с.

2. Русские писатели, XX век. Библиографич. словарь. В 2 ч. М.: Просвещение, 1998
3. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. 413 с.
4. Мифологический словарь (в любом издании)
5. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1999.
6. Словарь литературных терминов: В 2 т. С. 407-414.
7. Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ). Т. 1-9. М., 1962-1978.
8. Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов. Т. 1-2. М.; Л., 1925.
9. Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС). М., 1987.
10. Литературоведческие термины: Материалы к словарю. Коломна, 1997.
11. Литературоведческие термины (материалы к словарю). Вып. 2. Коломна, 1999.
12. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. М., 1974.

13. Информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий с интерактивной доской.

15. Информация о разработчиках

Рыбальченко Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы XX века.