

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

Филологический факультет

Утверждаю

декан филологического факультета

И.В. Тубалова

" 30 " августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Зарубежная литература первой половины XX века

по специальности

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Форма обучения

Очная

Квалификация

Литературный работник

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: **Б1.О.16.06**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 В.А. Суханов

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере культуры.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

Демонстрирует готовность к осуществлению творческой деятельности в сфере культуры и литературы (ИОПК 2.1) с применением знаний текущего курса;

Демонстрирует навыки руководства творческой деятельностью в сфере культуры и литературы (ИОПК 2.2) с применением знаний текущего курса;

Решает задачи по созданию высокохудожественных и общественно значимых произведений словесности в различных жанрах прозы, поэзии и драматургии (ИОПК 2.3) с применением знаний текущего курса.

2. Задачи освоения дисциплины

- Освоить художественный и программно-теоретический (манифесты) материал зарубежной литературы XX в. (первая половина) и принципы применения поэтологического, биографического и историко-литературного анализа этого материала.

– Научиться применять полученные знания для решения практических задач профессиональной деятельности: для осуществления творческой деятельности, руководства творческой деятельностью, формирования учебного или популяризирующего материала, для создания художественного, публицистического или литературно-критического текста.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Является обязательной дисциплиной, входящей в модуль Б1.О.16. «История зарубежной литературы»

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 6, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Базовыми для данного модуля дисциплины «Зарубежная литература XX века (первая половина)» для студентов IV курса являются следующие курсы:

Б1.О.16.02 Зарубежная литература Средних веков и Возрождения;

Б1.О.16.03 Зарубежная литература XVII–XVIII вв.;

Б1.О.16.04 Зарубежная литература 1/3 XIX в.;

Б1.О.16.05 Зарубежная литература 2/3 XIX в.;

Б1.О.16.06 Зарубежная литература рубежа XIX–XX веков.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

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

– лекции: 22 ч.;

– семинарские занятия: 10 ч.

– практические занятия: 0 ч.;

– лабораторные работы: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

1. Характеристика эпохи. Экспрессионизм как отражение духа модерна. Школы авангарда

1. **Экспрессионизм**, его история, основные школы: «Мост», «Синий всадник», «Аktion», «Штурм», «Новый пафос» и т.д. Пражский кружок (Ф. Верфель, Г. Майринк, М. Брод, Ф. Кафка). Антологии «Человек добр!», «Человек в центре мира!», «Сумерки человечества» и т.д. Экспрессионизм и духовный кризис 10-20-х годов. Военная тема. Проблема абсурда, антиэстетизм. Этический пафос, болевой эффект. Специфика авторской позиции. Политический и мистический изводы экспрессионизма. Критика импрессионизма, натурализма, психологизма. Метафизичность, мифологизм, утопизм, эсхатологизм экспрессионизма на фоне общего возрождения интереса к мифу. Экспрессионизм и архаика. Особенности художественного языка: экспрессивность, абстракционизм, иррациональность, гротеск. Жанровые предпочтения. Проблема «голоса» самой вещи. Образ человека и мира; массовые сцены в экспрессионизме (Г. Кайзер «Газ», Э. Толлер «Человек-масса», Ю. О'Нил «Косматая обезьяна»).

Г. Майринк. Роман «Голем»: эзотерический текст о тайной изнанке мира. Идея алхимической трансмутации человека. Соотношение сна и реальности, структуры двойничества. Вещи и люди, тайное и повседневно-разумное и принципы означивания мира в романе.

Литература:

Г. Мейринк (Майринк). Голем.

К. Эшмид. Экспрессионизм в поэзии// Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров з-евр. лит. XX века. – М.: Прогресс, 1986. – С.300-316.

Синий всадник. Сб. ст./ Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. – М.: Изобразительное искусство, 1996. – 192 с.

Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. – М., 1990.

Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство: Сб. ст. – М.: «Наука», 1966. – 156с.

Schrei in die Welt: Expressionismus in Dresden. Berlin: Bücherl. Morgen, 1988. 266s.

2. Художественный авангард.

2.1 Авангардистский вариант решения проблем творчества. Интерес к внешней форме, приёму. Связь с идеями вдохновенного искусства. Авангард и одержимость. Позиция авангардистов в историко-культурной ситуации 10-20-х гг. Отношение к общему духовному кризису. «Дегуманизация». Проблема «старости» культуры и примитивизм, эстетическое варварство авангарда. Основные школы (кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, ультраизм и т.д.).

Творчество **Гийома Аполлинера**. Концепция нового искусства. Идея синтеза искусств. Аполлинер и художники-кубисты. Интерес к фактуре художественного материала, формальный эксперимент. Проект «визуальной поэзии». Установка на «изумление» читателя. Особенности образа в кубизме.

Футуризм. Деятельность Филиппо Томмазо Маринетти. Футуристический образ мира: мир становления, движения, зарождающегося будущего; разложение предметов, тел, слов, любых форм целостности и определённости, возвращение к хаосу первоматерии. Антипсихологизм и антилиризм футуризма, точка зрения толпы. Связь с художественным языком площадного (карнавального) искусства. Гигантизм. Мифология новейшего времени: техника и город. Поэтика: язык гротеска, грубость, плакатность, эффектность образа. Специфика позиции поэта: пафос силы, агрессивной молодости в рамках образа мира как круговорота становления. Утопизм, политический радикализм футуристов.

Ультраизм. «Ультрачество» и его связь с романтической философией гения. **Дадаизм**. Разрушение всех ценностей культуры, «антисинтез» искусств. Разоблачение

абсурдности аксиом буржуазного мира. Игровая позиция поэта, точка зрения ребёнка. «Рецепты» написания стихов.

Литература.

Аполлинер Г. Новое сознание и поэты// Писатели Франции о литературе. – М.: Прогресс, 1978. – С.53-62. (или в кн.: Аполлинер Г. Лирика. Письма к любимой. М.: «Эксмо-пресс», 1999. – С.440-456).

Маринетти Ф.Т. Первый манифест футуризма. Технический манифест футуризма// Называть вещи своими именами. С. 158-168.

Ультра (Манифест молодых писателей). Г. де Торре. Ультраманифесты: Эстетика ультраэчества. Призыв к богохульству// Называть вещи своими именами. С.236-243.

Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. – М.: Наука, 1982. – С.23-37 (Аполлинер).

Буачидзе Г. Аполлинер и пути развития французской поэзии. – Тбилиси: б. и., 1989. – 422с.

Мукаржовский Я. Основные принципы авангарда// Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. – М.: Искусство, 1994. – С.570-580.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.218-260.

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. – М.; МГУ, 1993. – 248 с.

Якобсон Р. Письма с Запада. Дада// Якобсон Р. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. - С.430-439.

Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej. Wroclaw, 1977. 177 s.

2.2 Сюрреализм. История формирования эстетической платформы сюрреализма, связь с дадаизмом. Поиск новой позитивности. Нигилистическое разрушение как путь к подлинной действительности, к сюрреальному. Деятельность **Андре Бретона**. Обращение к бессознательному, идеи психоанализа; мир сна, грёзы, сумасшествия, переосмысление темы детства. Сюрреалистический метафоризм. Методы сюрреализма (автоматическое и коллективное письмо). Раскрепощение бессознательного и проблемы творчества, сюрреализм и одержимость. Изобретения сюрреализма и их судьба в XX веке. Сюрреализм и политическая философия XX века.

Сюрреализм в театре. Деятельность **Антонена Арто**. Обращение к магическому измерению мира, мифу. Критика «поверхностного» искусства, постижение «тёмной» изнанки вещей. Понижение значения драматургического диалога, слова, интерес к телесному, сценическому языку. Идея мистериального театра. Переосмысление структуры сцены и позиции зрителя. Проект «театра жестокости». Феноменология «шизофренического тела» (Ж. Делёз) у Арто.

Творчество **Луи Арагона**. Арагон и сюрреализм. Сохранение осмысленного слова, образа объективной реальности в поэтическом мире Арагона-сюрреалиста. Мир сна, грёзы как абсурдный фон, на котором проблематизируются реальность и слово. Метод изобретения, установка на удивление читателя (близость к идеям Аполлинера). Дальнейший творческий путь Арагона: сближение с русским футуризмом, движение к соцреализму.

Поэзия **Поля Элюара**. Элюар и сюрреализм. Poleмика с Бретоном, подчинение голоса бессознательного творческой воле автора. Сохранение связей с романтической и символистской традицией. Специфика метафоризма Элюара, синтез мира как основа синтеза жанров. Движение Элюара от сюрреализма к диалогическому постсимволизму.

Арагон, Элюар и французское Сопротивление.

Литература:

А. Бретон, Ф. Супо. Магнитные поля (в кн.: Антология французского сюрреализма: 20-е годы. – М., 1994). А. Бретон. Лирика. Л. Арагон. Лирика. П. Элюар. Лирика.

Антонен Арто. Театр и его двойник. Театр Серафима./ Пер. с фр. С.А. Исаева. – М.: Мартис, 1993. – 192 с. (Арто А. Театр и его Двойник. – СПб: Симпозиум, 2000).

Бретон А. Первый манифест сюрреализма// Называть вещи своими именами: Прогр.

- выступления мастеров 3-евр. лит. XX века. – М.: Прогресс, 1986. – С.40-73.
- Вермо А., Вермо О. Мэтры мирового сюрреализма. СПб., 1996.– 288 с.
- Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М.: Высшая школа, 1971. – 232 с.
- Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. – М.: Наука, 1982. – С.23-37 (сюрреализм); С.38-71 (Арагон); С.72-88 (Элюар).
- Великовский С.И. В скрещенье лучей: групповой портрет с Полем Элюаром. (Мастера французской лирики XIX-XX столетий). – М.: Сов. пис., 1987. - 399с.
- Каптерева Т. Дадаизм и сюрреализм// Модернизм. – М., 1969.
- Мамардашвили М. Метафизика Арто// Арто А. Театр и его двойник. – СПб., 2000. – С.329-346.
- Проскурникова Т.Б. Антонен Арто – теоретик «театра жестокости»// Современное западное искусство. XX век: Проблемы и тенденции. – М.: Наука, 1982. – С.185-219.
- Эренбург И. О поэзии Поля Элюара// Эренбург И. Французские тетради: заметки и переводы. – М.: Сов. писатель, 1959. – С. 209-219. (Или в кн.: Эренбург И. Собр. соч. В 9 Т. – М., 1965. Т.6. – С.505-514).
- Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. – М.: НЛО, 2002. – 412 с.
- Les critiques de notre temps et Aragon. P., Garnier, 1976. 201 p.
- Les critiques de notre temps et Breton. P., Garnier, 1974.
- Mauriac C. André Breton. P., 1970.

2) Крупнейшие реформаторы прозы. М. Пруст. Ф. Кафка. Дж. Джойс.

3. Творческий путь **М. Пруста**. История создания романа «В поисках утраченного времени». Специфика самоопределения Пруста в историко-культурном контексте 10-20-х гг. Обращение к эстетике импрессионизма в эпоху экспрессии; «несвоевременная» культурная утонченность, эстетизм Пруста и пафос актуального прошлого. Импрессионистические черты «Поисков»: категория впечатления, субъективизм, эстетизм, структура образа героя, особенности сюжета и композиции. Преодоление импрессионизма, интерес к законам душевной жизни. «Поиски» и традиция лирической прозы; жанровая архитектура «романа утраченных иллюзий» у Пруста: внутренний мир героя и объективная практика, их ценностное соотношение. Функции социального анализа у Пруста (социология салона). Особенности психологизма, «Поиски» и роман «потока сознания». Семантика женских образов. Любовная линия и проблема реальности. Проблема обретения времени. Идея творчества. Музыкальные образы в романе Пруста, музыкальная структура как принцип организации феноменальности.

Литература:

- Марсель Пруст. В поисках утраченного времени.
- Пруст М. О вкусе. Художественное созерцание// Писатели Франции о литературе. – М.: Прогресс, 1978. – С.70-74.
- Бочаров С.Г. Пруст и «поток сознания»// Критический реализм XX века и модернизм. - М.: «Наука», 1967. - С.194-234.
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1977. – С.368-384.
- Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. – СПб: «Алетейя», 1999. – 192с.
- Днепров В.Д. Искусство Марселя Пруста// ИЛ. 1973, №4. – С.194-203. (Или: Днепров В.Д. Психологический роман М. Пруста// Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л.: «Сов. пис.», 1980. – С.385-431).
- Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. Психологическая топология пути. – М.: Ad Marginem, 1995. – 550с.
- Мориак К. Пруст: Биографическое эссе. – М.: Независимая газета, 1999. – 285 с.
- Моруа А. В поисках Марселя Пруста: Биография. СПб., 2000. – 384 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.176-186.
- Подорога В.А. Марсель Пруст. Автобиографический опыт// Подорога В.А. Выражение и смысл. – М.: Ad Marginem, 1995. – С.331-375.

Рорти Р. Самосозидание и причастность: Пруст, Ницше и Хайдеггер// Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность/ Пер. с англ. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – С.130-160.

4. **Франц Кафка.** Особенности психологии личности Кафки, его судьба. Образ человека у Кафки и мироощущение XX века. Кафка и экспрессионизм: совпадения и различия. Основные координаты романного (прозаического) мира и их трансформация у Кафки: власть, закон, суд и частный человек. Разумное как бесчеловечное, абсурдное. Божественное как бюрократическое. Мифопоэтика Кафки. «Замок» и «Процесс» как притчи о положении человека в бытии. Тема жертвы. Ценностный статус героя: жалкое, постыдное страдание, не предполагающее сочувствия. Вина и мотив избранничества героя. Поэтика сновидения: мотив сна, структура пространства, времени, образа героя, кругозор героя и особенности сюжета. Кафка и роман XX века: постижение фантазматической сущности постфеодального мира. Поэтика кошмара, присутствие Иного. Вопрос о пробуждении героя. Новеллы Кафки, их типология. Проблемы человеческого удела, судьбы художника. Специфика притчевости Кафки, гротесковое искривление горизонтов человеческой жизни. Образы животных, механизмов и их семантика; выявление «иног», «нечеловеческого» слоя в бытии человека.

Литература.

Франц Кафка. Замок. Процесс. Новеллы («Преображение», «В исправительной колонии», «Приговор», «Первое горе», «Голодарь», «Певица Жозефина, или Мышиный народ», «Исследования одной собаки», «Нора» и др.). Дневники. Письма.

Адорно Т. Заметки о Кафке// Кафка Ф. Процесс. – СПб.: Амфора, 2000. – (Серия Millennium). – С.297-331.

Беньямин В. Франц Кафка. М., 2000.

Бланшо М. От Кафки к Кафке. – М., 1988.

Гессе Г. Франц Кафка// Гессе Г. Письма по кругу. – М.: Прогресс, 1987. – С.246-256.

Гулыга А. В призрачном мире бюрократии (Франц Кафка и его роман «Замок»)// ИЛ, 1988, №3. С.217-223.

Давид К. Франц Кафка. – Харьков; Ростов н/Д, 1998. – 384 с.

Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки (в любом издании «Мифа о Сизифе»).

Манн Т. В честь поэта: Франц Кафка и его «Замок» // Кафка Ф. Замок. – СПб.: Амфора, 1999. – (Серия Millennium). – С.398-405.

Набоков В.В. Франц Кафка «Преображение»// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.325-364. (Или: ИЛ, 1997, №11. – С.214-233).

Подорога В.А. Франц Кафка. Конструкция сновидения// Подорога В.А. Выражение и смысл. – М.: Ad Marginem, 1995 – С.376-426.

Фромм Э. «Процесс» Франца Кафки// Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – С.292-298.

Alleman B. Kafka. Der Prozess// Der Deutsche Roman: Vom Barock bis zu Gegenwart Bd. 2. Duesseldorf, 1963.

Binder H. Motiv und Gestaltung bei F. Kafka. Bonn, 1987.

Brod M. Franz Kafka: Opowiesc biograficzna. Warszawa: Czitelnik, 1982. 329s.

5. Творческий путь **Джеймса Джойса**. «Портрет художника в юности». История создания, «Портрет» и «Герой нашего времени» Лермонтова. Проблема мучительного и желанного одиночества. Сущность судьбы гения по Джойсу; отношение к семье, родине, Богу. Процесс формирования художника (от пророчеств детства к моменту постижения своего призвания). Образы детства, отрочества, молодости: изменение типа сознания, его стилистическое моделирование. Использование новаторства и архаики в борьбе с наследием XIX века. Формирование принципов поэтики зрелого Джойса в «Портрете».

«Улисс». Реальный, сюжетный и гомеровский планы. Ирландская тема. Дублин – тоπος и «персонаж» романа. Композиционная структура «Улисса». Приём, техника художественного творчества у Джойса. «Поток сознания». «Улисс» как роман-миф. Архетипический слой. Специфика мифопоэтики. Метаморфозы смысла и тотальная память. Природа образа у Джойса. Особенности гротеска. Вопрос о карнавальности Джойса. Архитектоника художественного мира «Улисса»: структура образа человека у Джойса, проблема целостности; герой-гений и герой – массовый человек, парадоксы отцовства, авторства и проблема смерти Бога («отца»), гений и позиция «сына», образ брата-самозванца и проблема другого; женский архетип.

Литература:

Джеймс Джойс. Улисс.

Джойс Дж. Статьи. Дневники. Письма. Беседы// Вопросы литературы. – 1984, №4. – С.169-210.

Анастасьев Н. Преодоление «Улисса»// Вопросы литературы. – 1985, №11. – С.155-188.

Гарин И.И. Век Джойса. М., 2002. – 848 с.

Гениева Е. Перечитывая Джойса...// Джойс Дж. Дублинцы. – М.: Известия, 1982. – С.5-22.

Деррида Ж. Два слова для Джойса// Перевод и послесловие А. Гараджи// Ad Marginem'93. – М.: «Ad Marginem», 1994. – С.354-393.

Жантеева Д.Г. Джеймс Джойс. – М.: Высшая школа, 1967. – 96с.

Литературный мир об «Улиссе»// ИЛ, 1989, №5, 8, 10, 11. (№5 (отклики 1922 года): Р. Олдингтон, В. Ларбо, А. Беннетт, Э. Паунд; №8: Э. Глазго, С. Цвейг, Г.К. Честертон, Т. Вулф; №10: К. Юнг, Ван Вик Брукс, Т. Уайлдер, В. Набоков; №11: Е. Замятин, В. Вишневский, А. Архангельский, Б. Пильняк, Б. Пастернак, К. Радек, С. Эйзенштейн, А. Ахматова)

Набоков В.В. Джеймс Джойс// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.367-464.

Хоружий С.С. Бахтин, Джойс, Люцифер// Бахтинология. – СПб: «Алетейя», 1995. – С.12-26.

Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф// ИЛ. – 1988, №12. – С.226-228.

Юнг К.Г. Монолог «Улисса»// Юнг К.Г. Избранное. – Минск: «Попурри», 1998. – С.381-416. (Или в кн.: Юнг К.Г., Нойманн Э. Психология и искусство. – М.: Рефл-бук, Киев: Ваклер, 1996. – С.55-84.)

Ellman R. James Joyce. N.Y., 1959.

3) Духовные и художественные поиски эпохи. Э. Хэмингуэй. У. Фолкнер. Б. Брехт. А. де Сент-Экзюпери. Я. Гашек. Дж. Оруэлл. О. Хаксли. Г. Миллер.

6. Эрнест Хемингуэй. Проблемы «потерянного поколения» в рамках общего духовного кризиса в XX веке. Дискредитация всех «высоких» ценностей старого мира на фоне страшной правды войны. Война как истинная изнанка мира. Проблема возвращения в мирную жизнь («Фиеста»), проблема самоопределения в мире, предстоящем перед героем как тотальная война («Прощай, оружие!»). Поэтика романов «Фиеста» и «Прощай, оружие!» и экзистенциальный проект человека «потерянного поколения». Особенности хемингуэевского сюжета в связи с интересом автора к элементарной реальности. Творчество Хемингуэя и феноменологический роман XX века. Авторские повествовательные стратегии. Структура образа героя, представителя «потерянного поколения» (специфика экзистенциальной ориентации, «отсутствие» души, отношения автора и героя). Борьба Хемингуэя с риторической героикой, утверждение принципов внутреннего героизма, верности самому себе. Преодоление проблем «потерянного поколения» в конце тридцатых. Роман «По ком звонит колокол» и ранние произведения Хемингуэя: сходства и различия. Герой и его долг по отношению к другим людям. Изменение образа войны (от прозаической модели войны к героической). Изменение

психологической структуры героя и отношений героя и автора.

Литература:

Э. Хемингуэй. «И восходит солнце...» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» (один из романов на выбор).

Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хэмингуэя. – М.: «Просвещение», 1986. – 112с.

Грибанов Б. Эрнест Хемингуэй. Герой и время. – М.: Худ. лит., 1980. – 255с.

Кашкин И. Эрнест Хемингуэй: Критико-биографический очерк. – М.: Худ. лит., 1966. – 297с.

Лидский Ю.Я. Творчество Э. Хэмингуэя. – Киев: Наукова думка, 1978. – 407с.

Орлова Р.Д. «По ком звонит колокол»: Творчество Эрнеста Хемингуэя. – Новосибирск: НГУ, 1968. – 48с.

Петрушкин А.И. В поисках идеала и героя: Творчество Э. Хемингуэя в 20-30-е гг. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1986. – 148с.

Семёнова Л.Н. Первая мировая война в зарубежной литературе: Уч. пособ. – Якутск, 1993. – С.50-64.

Соловьёв Э. Цвет трагедии (о творчестве Хемингуэя)// Новый мир. – 1968, №9. – С.206-235.

7. Значение **Бертольта Брехта** как реформатора театра. Теория эпического театра. Принцип эпической дистанции (очуждения). Борьба с концепцией вживания, с принципом катарсиса. Полемика с предыдущими теоретиками театра от Аристотеля до Станиславского. Брехтовская концепция истории театра (отношение к шекспировской драме, к натурализму, к психологической драме, к экспрессионизму). Борьба с механистическим (или в терминологии марксистов – метафизическим) материализмом. Диалектический подход (человек как «совокупность общественных отношений»). Театральные средства подчёркивания условности существующих человеческих взаимоотношений и, следовательно, возможности их переделки. Воспитание в зрителе способности адекватно воспринимать действительность. Средства художественного остранения в «Трёхгрошовой опере» (зонги, заголовки частей, «наглядные пособия» для зрителя, реплики в зал, особенности фабульной развязки). «Дно» жизни и проблема изучения социальной структуры. Материализм героев и позиция автора. «Новая деловитость». «Новое средневековье» и «золотые двадцатые». Историзм пьесы «Мамаша Кураж и её дети» и его значение в рамках эпического театра. Литературные источники пьесы и традиция образа «простеца». Точка зрения народного здравого смысла и разоблачение мнимых «высоких» ценностей. Отношение автора к цинической иронии героев: сюжетное опровержение позиции Анны Фирлинг, двойная ирония в зонгах; диалектическое утверждение высоких ценностей (через отрицание отрицания). Новый тип героя в «Жизни Галилея». Учёный как человек, способный к диалектическому мышлению, которое стремится развить Брехт; идеи Галилея и система мира Брехта. Две редакции «Жизни Галилея», исторические события, на фоне которых шла работа над пьесой. Изменение оценки отречения Галилея во второй редакции; преступность чистой науки.

Литература:

Брехт Б. Трёхгрошовой опера (с авторскими рекомендациями – Брехт Б. Театр: В 5 Т. М., 1963. Т.1, С.249-260).

Брехт Б. Теория эпического театра// Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания. В 5-ти т. – М.: Искусство, 1965 – Т.5/2. («Диалектическая драматургия», с.51-64, «О неаристотелевской драме», с.65-101, «Краткое описание новой техники актёрской игры...», с.102-115)

Глумова-Глухарёва Э.И. Драматургия Бертольта Брехта. – М.: «Высшая школа». 1962. – 83с.

Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. – М., «Наука», 1979. – С.218-267. («Случай “Трёхгрошовой оперы”»).

Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. Опыт эстетики Брехта. – М.:

Наука, 1966. – 183 с.

Ковригина Н.В. На пути к эпическому театру. Ранняя драматургия Б. Брехта. – Иркутск: Изд-во ИрГУ, 1991. – 112с.

Копелев Л.З. Брехт. – М.: «Молодая гвардия», 1966. – 432 с. – («ЖЗЛ»).

Райх Б.Ф. Брехт. Очерк творчества. – М.: всерос. театр. общ-во, 1960. – 416с.

Фейхтвангер Л. Бертольд Брехт// Брехт Б. Пьесы. – М.: «Искусство», 1956. – С.724-730.

Фрадкин М. Бертольд Брехт. Путь и метод. – М.: Наука, 1965. – 374с.

Neubauer M. Bertold Brecht. Mutter Courage und ihre Kinder. – München: Mentor Verlag, 1997. – 64S.

8. Творчество **У. Фолкнера**. Отношение к «потерянному поколению». Поколение, создающее американский миф. Провинциальная тема и её функция в творчестве Фолкнера. Возникновение замысла саги о Йокнапатофе («Сарторис»). Истории рода Сарторисов, Компсонов («Шум и ярость», «Авессалом, Авессалом!», «Когда наступает ночь»), Мак-Каслинов («Сойди, Моисей»), Сноупсов («Деревушка», «Город», «Особняк») и т.д. Специфика оценки патриархального мира у Фолкнера. Прозаический Север и трагический Юг. Роман «Шум и ярость». Структура образа человека в художественном мире Фолкнера. Трагический герой: миссия быть тем, кто ты есть. Тема преступления и проклятия. Особенности композиционного оформления романов Фолкнера. Субъективное преломление событий. Поток сознания. Лейтмотивы героя и автора. Контрапункт субъективных версий мира. Категория времени.

Литература:

Фолкнер У. Шум и ярость. Авессалом, Авессалом! Когда наступает ночь.

Анастасьев Н. Фолкнер: очерк творчества. – М.: «Худ. лит.», 1976. – 221с.

Зверев А.М. Американский роман 20-30-х годов. – М.: «Художественная литература», 1982. – 256с.

Палиевская Ю.В. У. Фолкнер. – М.: «Высшая школа», 1970. – 79с.

Савурёнок А.К. Романы У. Фолкнера 1920-30-х годов. – Л.: ЛГУ, 1979. – 142с.

Сартр Ж.-П. О романе «Шум и ярость». Категория времени у Фолкнера.// Сартр Ж.-П. Ситуации. – М.: «Ладомир», 1998. – С.286-295.

Faulkner W. The portable Faulkner. – N.Y.: 1977. – XXXVII, 724p.

Howe J. William Faulkner: A critical Study. 4ed. – Chicago, 1991. – 305p.

9. Творческий путь **А. де Сент-Экзюпери**. Гуманизм Сент-Экзюпери. Обретение изначального ценностного критерия (образ ребёнка, образ человека перед лицом природных стихий). Поиск равновесия между общечеловеческим и частным в «Ночном полёте». Разрешение этой проблемы в «Планете людей», идея создания духовных связей между людьми; взаимная ответственность, забота; образ садовника. Особенности поэтики произведений А де Сент-Экзюпери. Слияние автора с героем в «Планете людей», лирическое самовыражение, свободное повествование от первого лица, прямой диалог с читателем свободно-ассоциативный принцип развёртывания. «Подводное течение» как структурообразующий принцип. Специфика притчевости произведений Сент-Экзюпери. Особенности поэтики «Маленького принца».

Литература:

Сент-Экзюпери, А. де. Планета людей. Маленький принц.

Григорьев В.П. Антуан Сент-Экзюпери. – Л.: Просвещение, 1973. – 127с.

Буковская А. Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма. – М.: Радуга, 1983. – 208с.

Мижо М. Сент-Экзюпери. – М.: Просвещение, 1965. – 463с.

10. Романы-антиутопии.

Общая структура **антиутопии**: специфика утопического «идеала»; хронотоп; соотношение личного и социального как проблема содержания и формы (повествовательной стратегии). Антиутопия как актуализация жанровой модели мира,

выработанной в романе (субъективизм, беспочвенность романного мира; «прозаическое» отделение общих ценностей от конкретного человеческого бытия). Антиутопия в XX веке. Век подведения итогов Нового времени, разочарования в идее прогресса, силе разума.

«О, дивный новый мир!» **О. Хаксли** в ряду других утопий и антиутопий. Экономическая модель утопии («идеальное» потребительское общество). Серийное производство и массовый человек. Биологизация социального. Историософия Хаксли. Поэтика заглавия и значение эпитафии. Новое время от шекспировского человека до потребительской утопии. Диалектика индивидуалиста и массового человека. «О дивный новый мир» как роман идей. Воскрешение просветительской эстетики XVIII века в творчестве Хаксли: элементы научного трактата, установка на идеологическую доминанту, особенности характеризующего рисунка. Роман-диспут: отсутствие персонажа, несущего авторскую идею, заменимость главного героя, контрапункт. Проблема отсутствия у автора ответа на возникающие вопросы. Индивидуальный апокалипсис как единственный способ поставить точку в споре с утопией. Поиск альтернативной, неевропейской утопии в дальнейших произведениях Хаксли.

Роман «1984» **Дж. Оруэлла**. Отличие от «высоких» антиутопий Замятина и Хаксли: опора на реальные прецеденты воплощения утопии в XX веке. Вместо достижения земного рая – самообман, прикрывающий нищету. Преодоление сознанием реальности (прошлого, опыта настоящего) как стратегия осуществления утопии в мире Оруэлла («утопия» – то, что «не имеет места» в реальности). Цели новой тирании: не материальные блага, а чистая власть. Ненаследственный (не связанный с материей) принцип формирования правящей касты. Специфика нового тоталитаризма (в отличие от его старых форм): динамичность, изменчивость новой догмы; технологическая безупречность, неуязвимость новой власти. Две модели противостояния власти. Джулия. Бунт в сфере чувственности (сексуальное как антиофициальное). Власть и чувственность. Структурное родство бунта Джулии и умозрительной утопии (связующее звено – нигилизм). Борьба в сфере духа (Уинстон Смит). Попытка героического противостояния прозаическому миру, причины поражения героя. Структура образа Смита. Идеи, формулы Оруэлла в культуре XX века.

Литература:

Хаксли О. О, дивный новый мир! (О, прекрасный новый мир! О, бравый новый мир!)

Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор.

Оруэлл Дж. Литература и тоталитаризм// Оруэлл Дж. Скотный двор: Сказка, эссе. статьи, рецензии. – М.: Известия, 1989. – С.98-101. (Или в кн.: Оруэлл Дж. Эссе. Статьи. Рецензии. – Пермь: «КАПИК», 1992. – С.150-153.)

Хаксли О. Искусство и банальность// Называть вещи своими именами. С.483-487

Бердяев Н.А. Новое средневековье// Н.А. Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. – М.: «Искусство», 1994. – Т.1. С.406-485.

Кузнецов С. 1994: юбилей неслучившегося года (К десятилетию «года Оруэлла»)// ИЛ, 1994, №11. – С.244-248.

Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы» Замятина// Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. – М.: Прогресс, 1989. – С.306-309.

Рабинович В.С. Олдос Хаксли: Эволюция творчества. Автореферат дисс... д. ф. н. – Екатеринбург, 1999. – 50с.

Рорти Р. Последний интеллектуал в Европе: Оруэлл о жестокости// Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность./ Пер. с англ. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – С.214-239.

Чаликова В., Недошивин В. Неизвестный Оруэлл (Диалог)// ИЛ, 1992, №2. – С. 215-225. (Или в кн.: Чаликова В.А. Утопия и свобода: Эссе разных лет. – М.: Весть – ВИМО, 1994. –С.8-26.)

Шестаков В.П. Социальная утопия Олдоса Хаксли: миф и реальность// О современной буржуазной эстетике. – М.: Искусство, 1976. – С.138-159.

Der Mann vom Anti-Utopische Erzählungen. – Berlin: Das «Neue Berlin», 1975. – 366S.

4) Неотрадиционализм. Поэзия Т.С. Элиота. Проза Г. Гессе и Т. Манна.

11. **Художественное и теоретическое наследие о Т.С. Элиота.** Альтернатива авангарду в постсимволизме. Неотрадиционализм как мировое явление (имажизм, герметизм, акмеизм в поэзии, Т. Манн, Г. Гессе в прозе, феноменологическая герменевтика в философии). Специфика решения проблем творчества, особенности самоопределения в ситуации духовного кризиса начала XX века.

Творчество **Т.С. Элиота**. 10-20-е годы. Проблема ценностной «инфляции», духовного «бесплодия» нового времени. Поэмы «Бесплодная земля», «Полые люди». 30-40-е годы: обретение ответственной позиции по отношению к вечным духовным ценностям. Миссия поэта. Поэт как точка соприкосновения мгновения и вечности. Практическая бесполезность вечных истин и их духовная необходимость. Традиция как определяющий фактор художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Специфика цитатности. Элиотовская концепция классического.

Основные координаты художественной вселенной Элиота. Формализм художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Идея «объективного коррелята». Сочетание эмоций в противовес их выражению, целостность в противовес фрагментарности. «Синтаксис» большой формы, музыкальные и игровые стратегии. Специфика цитатности, диалектика своего и чужого. Структура образа.

Литература:

Т.С. Элиот. Лирика. Поэмы «Бесплодная земля», «Полые люди», «Пепельная среда», «Четыре квартета».

Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант// Называть вещи своими именами. С.476-482. (или в кн.: Элиот Т.С. Назначение поэзии. – М., 1997. – С.157-166).

Элиот Т.С. Что такое классик?// Элиот Т.С. Назначение поэзии. –М., 1997. – С.241-259. (Или: Вопросы литературы. – 1988, №8. – С.185-199).

Асывацатуров А.А. Проблема смерти в поэтической системе Т.С. Элиота // Фигуры Танатоса: Искусство умирания. СПб., 1998. С.34-50.

Бродский И. В тени Данте// Бродский И. Письмо к Горацию. – М.: «Наш дом», 1998. – С.37-54.

Голенищев-Кутузов И. От сумеречников к неоавангардистам. (Итальянская поэзия XX века)// Вопросы литературы. – 1968, №6. С.82-109.

Зверев А.М. О литературно-критическом наследии Т.С. Элиота. Аствацатуров А.А. Работа «Назначение поэзии и назначение критики» в контексте литературно-критической теории Т.С. Элиота// Элиот Т.С. Назначение поэзии. – М., 1997. – С.7-39.

Ионкинс Г.Э. Английская поэзия XX века (1917-1945). – М.: Высшая школа, 1980. – С.69-125.

Кэвана К. Модернистское созидание традиции: О. Манделъштам, Т.С. Элиот, Э. Паунд //Русская литература XX века: Исследования американских учёных. – СПб., 1993. – С.401-421.

Манделъштам Н. Недобор и перебор// Вопросы литературы. – 1988, №8. – С.204-208.

Мирский Д. Из современной английской поэзии (о Т.-С. Элиоте)// Мирский Д. Статьи о литературе. – М.: Худ. лит., 1987. – С.187-208.

Тюпа В.И. Постсимволизм. – Самара, 1998. - 155с.

Drew E. Eliot. The Design of His Poetry. – N.Y., 1959.

12. Диалектика жизненного и творческого пути **Германа Гессе**. Кризис 10-20-х годов. Специфика эстетических, антропологических и историософских взглядов Гессе в это время. Отношение к идеям Ницше, Достоевского, Шпенглера. Интерес к аналитической психологии Юнга. Роман «Степной волк» как преодоление кризиса. Поэтика «Степного волка». Фантастическая символика романа, её смысл. Особенности системы персонажей. Функции двойников. Специфика главного героя: Гарри Галлер как герой автобиографический, Галлер как типичный герой романтического романа о художнике.

Образ обывателя, функции рассказчика. Юмор, проблема равновесия духа и обыденной жизни в «Степном волке» и других произведениях Гессе тех лет. «Смех бессмертных». «Сублимация», очищение вечного смысла. Связь с дальнейшими поисками Гессе: проблема обратного воссоединения вечного и земной жизни в последующих произведениях Гессе.

«Игра в бисер». Проблематика романа в связи с другими произведениями Гессе и духовными поисками эпохи (проблема сохранения культуры в эпоху «нового средневековья», вопрос о контакте вечного смысла и жизни). Проблематизация неотрадиционализма: чистое искусство и жизнь, цитатная игра и творчество. Архитектоника романа. Диалектика утопии и антиутопии. Романное равновесие. Идея пути и чувство жизни в её самоценности. «Игра в бисер» как роман воспитания. Функции рассказчика, стилизации. Структурная специфика жизнеописания Кнехта, связь со средневековой поэтикой. Игра и музыка как принцип композиции.

Литература:

Гессе Г. Игра в бисер.

Гессе Г. Художник и психоанализ. (1918)// Называть вещи своими именами. С.399-403. Аверинцев С.С. Путь Германа Гессе// Гессе Г. Избранное. – М.: «Худ. литература», 1977. – С.3-26. (Или в кн.: Аверинцев С.С. Поэты. – М.: «Языки русской культуры», 1996).

Березина А.Г. Герман Гессе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 128с.

Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. – Тбилиси, 1984. – 262 с.

Павлова Н.С. Типология немецкого романа: 1900-1945. – М.: Наука, 1982. – С.54-96.

Wattger F. Hermann Hesse: Leben, Werk, Zeit. – Berlin: Verl. der Nation, 1980. – 549s.

Zierlinder U. Hermann Hesse. Der Steppenwolf. – München: Mentor Verlag, 1996. – 64s.

13. Творчество **Т. Манна** и судьбы немецкой прозы (движение Т. Манна и Г. Гессе от областнической идиллии через ценностный релятивизм 10-20-х гг. к неотрадиционализму). «Будденброки», судьба бюргерской культуры. Философия жизни Т. Манна («Тонио Крегер», «Смерть в Венеции», «Лотта в Веймаре»). «Волшебная гора», «Иосиф и его братья» и «Доктор Фаустус» как этапы духовного пути писателя. Преобразование жанра романа-мифа в неотрадиционализме.

«Иосиф и его братья»: реформа романа-мифа. Миф 30-40-х (Т. Манн, Г. Гессе) и миф 10-20-х (экспрессионизм, Ф. Кафка, Дж. Джойс). Тёмная хаотическая сила мифа и вечные гуманистические ценности. Гуманизация тёмных глубин мифа как проблема и как сюжет романа. Миф как исток и как антитеза современности. Логика мифа (парадоксы самоотжествления, категория судьбы, стратегии жизнестроительства) и современное мышление. Специфика героя в мифологической структуре романа (герой-плут, герой-Луна и т.д.). Стратегии повествования: миф как исток и как антитеза литературы; повествовательная ирония, самокомментирование, принцип «праздника». Современные аллюзии романа (борьба против фашизма, американская утопия и т.д.).

«Доктор Фаустус» как роман-миф, роман-трагедия, «хоровое» содержание романа, архетипический слой, поэтика заглавия. Синтез достижений модерна и реализма как идея времени. Фантастическая символика романа и её функции.

Левекюн как выразитель духовной сути времени. Архетипическое подобие судьбы Германии и судьбы Левекюна, фаустианская потеря души как результат борьбы с «человеческим, слишком человеческим», грех гордыни и его наказание. Образ рассказчика и его функции в структуре романного равновесия. Фигура посредника между согрешившим и остальным миром.

«Доктор Фаустус» как роман о художнике: культурологическая насыщенность, «Доктор Фаустус» как духовная биография. Тема житнетворчества, эстетического освоения своей собственной жизни героем. Интерпретация судеб искусства в XX веке. Диалектика формы и вдохновения, магии в авангарде, устремлённость к невыразимому. Тема музыки. Авангард как искусство гордыни вечного обновления и одержимости. Претензия на уникальность и объективная цитатность судьбы Левекюна. Позитивная

программа, вложенная в образ рассказчика С. Цейтблома: гуманистический идеал классической красоты. Служение вечному без претензии на уникальность, смиренное искусство как программа неотрадиционализма. Диалогическое, полифоническое начало в романе.

Литература:

Т. Манн. Доктор Фаустус.

Манн Т. Художник и общество// Называть вещи своими именами. С.355-365.

Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна: Мировоззрение и жизнь: Пер. с нем. – М.: «Прогресс», 1981. – 304с.

Днепров В. Интеллектуальный роман Томаса Манна // Современная литература за рубежом: Сб. ст. – М., 1962. – С.244-276.

Русакова А.В. Томас Манн. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. – 84с.

Фёдоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 336с.

Middelrn E. Thomas Mann. Versuch einer Einföhrung in Leben und Werk. – Leipzig, 1966. – 295s.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в седьмом семестре проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два вопроса по разным темам курса.

Устный ответ оценивается с точки зрения:

- 1) Готовности студента к осуществлению творческой деятельности в сфере культуры и литературы (ИОПК 2.1) с применением знаний текущего курса;
- 2) Демонстрации навыка руководства творческой деятельностью в сфере культуры и литературы (ИОПК 2.2) с применением знаний текущего курса;
- 3) Способности решать задачи по созданию высокохудожественных и общественно значимых произведений словесности в различных жанрах прозы, поэзии и драматургии (ИОПК 2.3) с применением знаний текущего курса.

Перечень вопросов к экзамену

1. Периодизация и основные тенденции в литературе первой половины XX века.
 2. Основные направления в художественном авангарде первой половины XX века.
 3. Сюрреализм. Основные принципы. Концепция сверхреального у А. Бретона.
 4. Поэзия А. Бретона, П. Элюара и Л. Арагона 20-30-х гг. Место каждого из названных поэтов в контексте сюрреализма.
 5. «В поисках утраченного времени» М. Пруста и традиции психологизма XIX века.
- Жанровая структура «романа утраченных иллюзий».
6. «В поисках утраченного времени» М. Пруста. Поэтика. Роман потока сознания.
 7. Экзистенциальный проект в «Поисках» М. Пруста. Понимание. Творчество. Время.
 8. Мироощущение экспрессионизма и особенности эпохи.
 9. Эстетика экспрессионизма. «Голем» Г. Майринка.
 10. Особенности мировоззрения и эстетики Ф. Кафки.
 11. Структура героя и мира в прозе Ф. Кафки. Поэтика сновидения.
 12. Жанровое своеобразие прозы Ф. Кафки. Специфика притчевости. Структура романного (прозаического) мира и его трансформация в произведениях Кафки.
 - 13.Своеобразие героя и принципы его изображения в романе Дж. Джойса «Улисс».
 14. Техника художественного творчества в «Улиссе» Дж. Джойса.
 15. «Улисс» Дж. Джойса как роман-миф. Ключевые притчевые ситуации.
 16. Поэзия и критика Т.С. Элиота. Своеобразие творческой позиции.

Неотрадиционализм как мировое явление.

17. Творческая эволюция Т.С. Элиота. От «Бесплодной земли» к поздним произведениям Элиота.

18. Духовный кризис в XX веке и пути выхода (по романам «Игра в бисер» Г. Гессе и «Доктор Фаустус» Т. Манна – на выбор).

19. Традиция и обновление в духовном творчестве человека (по романам «Игра в бисер» Г. Гессе и «Доктор Фаустус» Т. Манна – на выбор).

20. Концепция «эпического» театра Б. Брехта и её воплощение в «Трёхгрошовой опере».

21. Гуманизм творчества А. Сент-Экзюпери. Особенности поэтики его произведений.

22. Почва и трагедия в творчестве У. Фолкнера.

23. Поэтика романа У. Фолкнера «Шум и ярость».

24. Роман-антиутопия в XX веке. «1984» Дж. Оруэлла и «О, дивный новый мир!» О. Хаксли.

25. Э. Хемингуэй и литература «потерянного поколения».

26. Поэтика романов Э. Хемингуэя.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Текущий контроль может корректировать экзаменационную оценку во время промежуточной аттестации в сторону понижения или повышения на 1 балл.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1082>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

Темы и планы семинарских занятий Семинарское занятие №1. Авангард (2 часа)

1) Манифесты авангардистов.

Футуризм. Специфика позиции поэта. Основные мотивы: массы, продуктивный хаос, динамика, техника. Место этих мотивов в футуристической вселенной.

Нигилистические ветви авангарда: дадаизм и ультраизм. Антиэстетический пафос. Поэт и публика. Комплекс «самопорождения» у ультраистов в связи с романтической концепцией гениальности.

Сюрреализм. Пути выхода за пределы ограничений разума: грёза, сумасшествие, точка зрения ребёнка. Концепция автоматического письма.

2) Анализ стихотворного текста. Специфика авангардистской версификации. Приметы кубизма. Приметы сюрреализма.

Литература:

Ультра (Манифест молодых писателей). Гильермо де Торре. Ультраманифесты// Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров 3-евр. лит. XX века. – М.: Прогресс, 1986. – С.236-243.

Первый манифест футуризма. Технический манифест футуризма // Называть вещи своими именами. С. 158-168.

Бретон А. Первый манифест сюрреализма// Называть вещи своими именами. – С.40-73.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.218-260.

Окна

Меж зелёным и красным всё жёлтое медленно меркнет
Когда попугаи в родных своих чашах моют
Груды убитых пи-и
Необходимо стихи написать про птицу с одним одиноким крылом
И отправить телефонограммой
От увечья великого становится больно глазам
Вот прелестная девушка в окружении юных туринок
Бедный юноша робко сморкается в белый свой галстук
Занавес приподними
И окно пред тобою раскроется
Руки как пауки ткали нити тончайшего света
Бледность и красота фиолетовы непостижимы
Тщетны наши попытки хоть немного передохнуть
Всё в полночь начнётся
Когда никто не спешит и люди вкушают свободу
Улитки Налим огромное множество Солнц и Медвежья шкура заката
Перед окном пара стоптанных жёлтых ботинок
Башни
Башни да это ведь улицы
Колодцы
Колодцы да это ведь площади
Колодцы
Деревья дуплистые дающие кров бесприютным мулаткам
Длинношерстный баран тоскливую песнь поёт
Одичалой овце
Гусь трубит на севере дальнем
Где охотники на енотов
Пушнину выдeldывают
Бриллиант чистой воды
Ванкувер
Где белый заснеженный поезд в мерцанье огней бежит от зимы
О Париж
Меж зелёным и красным всё жёлтое медленно меркнет
Париж Ванкувер Гийер Ментенон Нью-Йорк и Антильские острова
Окно раскрывается как апельсин
Спелый плод на дереве света

Единственная

В тишине её тела таился
Снежный цветок пушистый
У неё на плечах лежала
Пятном молчанья и розы
Тень её ореола
Её певучие гибкие руки
Свет преломляли

Бессонная она воспевала минуты.

Семинарское занятие № 2-3. М. Пруст. «В поисках утраченного времени» (4 часа)

1. Определение экзистенциальных задач творчества у Пруста (по М.К. Мамардашвили). Роман как форма создания самого себя, как «машина самопознания» (специфика позиции автора и читателя в этой связи). Топология внутренней реальности.

Законы. Человек и вещи. Человек и мир, уже состоявшийся. Невозможность замещения в деле понимания. Краткость просвета бытия и проблема времени. Ложное бессмертие и обретение времени. Поиск себя в обстановке абсолютного риска.

2. Поэтика Пруста (по Л.Я. Гинзбург и С.Г. Бочарову). Пруст и традиции психологической прозы. Структура сознания главного героя-повествователя. Реальность и субъект. Природа образа у Пруста: «Общий закон» и феномен. Социально-психологическая «диалектология» Пруста.

3. Полемика Пруста с трактовкой его эстетики у Х. Ортеги-и-Гассета в русле импрессионизма («микроскоп» – см. приложение). Л.Я. Гинзбург об образе Пруста на фоне эстетики импрессионизма и символизма.

Литература.

Пруст М. В поисках утраченного времени.

Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. Психологическая топология пути. – М.: Ad Marginem, 1995. – Гл.1, 4, С.11-25, 59-74. (Ч.з. 5, шифр ю3(2)6м22).

Бочаров С.Г. Пруст и «поток сознания»// Критический реализм XX века и модернизм. - М.: «Наука», 1967. - С.194-234.

Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1971. – С.386-402. (Ч.з. 4, шифр ш4г492). (Или М., 1977. – С.368-384).

Ортега-и-Гассет Х. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.176-186.

Приложение к пр. №1

Из 7-го тома («Обретенное время») – к вопросу о полемике Пруста с трактовкой его метода у Ортеги-и-Гассета.

«Вскоре я смог показать несколько набросков. Никто ничего не понял. Даже те, кто были благосклонны к моему осмыслению истин, которые я собрался высечь на фронте храма, и поздравляли меня, уверяя, будто я показал им их самих «под микроскопом», между тем как я, напротив, пользовался телескопом, чтобы разглядеть вещи, вроде бы совсем крошечные, но казавшиеся мне таковыми потому лишь, что находились на слишком большом от меня расстоянии, в действительности же каждая из них была целым миром. Там, где я пытался отыскать общие законы, меня называли крохобором».

Семинарское занятие № 4 (4 часа)

Поэтика романа Дж. Джойса «Улисс»

(на материале 1-го эпизода)

1. Основные понятия.

Поток сознания. Принципы связи мыслей и впечатлений. Логика развёртывания темы размышления. Проговоренное и подразумеваемое. Осознанное и неосознанное.

Роман-миф. Мифологическое и реальное. Мифологическое как духовное, но иррациональное.

Карнавализация. Инверсии и профанации эпизода. Ритуалы, этические максимы и священные реалии в контексте карнализации. Специфика карнального начала у Джойса.

2. Тематические линии первого эпизода, принципы их развёртывания. Ситуация в ряду ситуаций, похожих по структуре (узурпация: Дедал – Бык, Телемак – женихи, Гамлет – дядя, Ирландия – Англия и т.д.). Ситуация как сложное единство разнородных планов (Ирландия и мотивы узурпации, прислуживания, матери, дома, коровы и т.д.).

Ключевые тематические комплексы: теологический слой, тема матери, Ирландия, эллинизация и иудаизация, искусство. Имена героев. Гомеровский и шекспировский слой. Перспектива развития этих комплексов в дальнейшем тексте романа.

Литература

Джойс Дж. Улисс. Эпизод 1 [Телемак].

Комментарии С.С. Хоружего к 1-му эпизоду.

Набоков В.В. Джеймс Джойс// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.367-380 (общие замечания и разбор первого эпизода). Ч/з 4, шифр Н141.

Хоружий С.С. Бахтин, Джойс, Люцифер// Бахтинология. – СПб: «Алетейя», 1995. – С.12-26. Ч/з 4, шифр Б307.

Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф// Иностранная литература. – 1988, №12. – С.226-228.

Семинарское занятие №5. Неотрадиционализм (2 часа)

1) Манифесты Т.С. Элиота. Традиция как определяющий фактор художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Переосмысление категории традиции и индивидуальности. Полемика с постромантической концепцией индивидуальности. Творческие функции обращения к традиции.

Деперсонализация. Практическая бесполезность вечных истин и их духовная необходимость. Миссия поэта. Поэт как точка соприкосновения мгновения и вечности. Эрудиция и понимание. Специфика цитатности. Элиотовская концепция классического.

Формализм художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Отношение к лиризму. Идея «объективного коррелята».

2) Анализ стихотворного текста. Приметы неотрадиционализма. Тематические приоритеты. Поэтика: специфика целостности, природа образов.

Литература:

Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант// Называть вещи своими именами. С.476-482. (или в кн.: Элиот Т.С. Назначение поэзии. – М., 1997. – С.157-166).

Элиот Т.С. Что такое классик?// Элиот Т.С. Назначение поэзии. –М., 1997. – С.241-259. (Или: Вопросы литературы. – 1988, №8. – С.185-199).

Приложение <...> Но постигать Грань перехода времени в вечность – Занятие для святого – И не занятие: нечто, что дано И отнято пожизненной смертью в любви, В страсти, бескорыстии и самозабвении, Большинству из нас – только миг, Неуловимый скачок, затерявшийся в солнечном блеске, Дикий тмин или зимняя молния, Водопад иль мелодия, слышная глухо настолько, Что и не слышно её; но и сам ты мелодия, Пока она длится. Догадки одни и намёки, Догадки вослед за намёками; остальное – Молитва, обряд, послушание, помысел и поступок. Недошедший намёк, непонятый дар – Воплощенье.	Здесь проходит Слияние сфер бытия; Здесь прошлое и будущее Смыкаются и примиряются; Здесь деяние – иное движенье Того, что влекомо, Не емля движенья в себе, Влекомо хтонической силой. А праведное деянье – освобожденье От прошлого, да и от будущего. Большинству из нас – Это недостижимо; Только тем мы и держимся – Ибо не оставляли попыток. Наконец, мы довольны и тем, Что наши останки питают (Осенённые тисовым деревом) Жизнь осмысленной почвы.
--	---

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Виды учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;

	помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на семинарском занятии.
Семинарские занятия	Прочитать план предстоящего семинарского занятия, подготовиться в соответствии с поставленными вопросами. Прочитать хрестоматию, проанализировать необходимые тексты, выделить ключевые моменты, отметить цитаты, которые могли бы быть использованы при ответе. Желательно ознакомиться с дополнительной литературой по изучаемой теме.
Подготовка к экзамену	При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

д) Список текстов для чтения:

Манифесты Ф.Т. Маринетти, К. Эшмида, А. Бретона и др. (в кн.: *Называть вещи своими именами*: Прогр. выступления мастеров 3-евр. лит. XX века. – М., 1986)

Г. Майринк (Мейринк) «Голем».

Г. Аполлинер «Новый дух и поэты». Лирика

А. Бретон «Магнитные поля». Лирика.

Л. Арагон. Лирика 20-30-х гг.

П. Элюар. Лирика 20-30-х гг.

М. Пруст. «В поисках утраченного времени» (1-й том, «По направлению к Свану»).

Ф. Кафка. «Процесс», «Замок» (один на выбор). Новеллы («Превращение», «В исправительной колонии», «Приговор», «Первое горе», «Голодарь», «Певица Жозефина, или Мышиный народ», «Исследования одной собаки», «Нора» и др. – три на выбор).

Дж. Джойс. «Улисс».

Т.С. Элиот. Лирика. Поэмы «Бесплодная земля», «Полые люди», «Пепельная среда», «Четыре квартета». Критические эссе «Традиция и индивидуальный талант» (в кн.: *Называть вещи своими именами* и Т.С. Элиот. *Назначение поэзии*. М., 1997), «Что такое классик?» (Т.С. Элиот. *Назначение поэзии* Или: Вопросы литературы. 1988, № 8.).

Г. Гессе «Игра в бисер» или Т. Манн «Доктор Фаустус» (на выбор).

У. Фолкнер. «Шум и ярость».

Э. Хемингуэй. «И восходит солнце» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» (один из романов на выбор).

Дж. Оруэлл. «1984» или О. Хаксли. «О, дивный новый мир!» (на выбор).

А. Сент-Экзюпери. «Планета людей», «Маленький принц».

Б. Брехт. «Трехгрошовая опера».

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1) Казаков А.А. Антиномии мировой литературы XX века: монография . Омск: Изд-во ОмГА, 2019. 228 с.

2) История зарубежной литературы первой половины XX века: Учебник и практикум для вузов /Гиленсон Б. А. М.: Юрайт, 2022. 377 с.

б) дополнительная литература:

- Зарубежная литература XX века Т. 1 : учебник для академического бакалавриата : [учебное пособие по направлению подготовки 032700 - "Филология" : в 2 т. /В. М. Толмачев, И. В. Кабанова, Д. А. Иванов и др.] ; под ред. В. М.

Толмачева ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт , 2015. 429, [1] с.

- Зарубежная литература XX века Т. 2 : учебник для академического бакалавриата : [по направлению подготовки 032700 "Филология" /М. А. Ариас-Вихиль, А. А. Гугнин, И. В. Кабанова и др.] ; под ред. В. М. Толмачева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт , 2015. 362 с.

- в) ресурсы сети Интернет:

1) открытые образовательные курсы;

2) сайт А.А. Казакова с учебными и научными материалами <http://www.kazakov-alexey.ru/>

3) электронный каталог и электронная библиотека НБ ТГУ www.lib.tsu.ru

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) 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>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– 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 лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Автор: **Казаков Алексей Аширович** – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы ТГУ.