

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет филологии

Программа учебного курса
**«Западный канон:
ключевые тексты европейских литератур в кросс-культурной перспективе»**

Общеуниверситетский магистрантский курс по выбору
(МАГОЛЕГО)

Автор программы:

Вдовин Алексей Владимирович, PhD, доцент, avdovin@hse.ru

Москва, 2015

1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов любых магистерских программ НИУ ВШЭ, выбравших дисциплину из селективного пула.

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 032700.68 «Филология» подготовки магистров

2 Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Западный канон: ключевые тексты европейских литератур в кросс-культурной перспективе» - освоить и осмыслить компактный корпус наиболее канонических текстов разных национальных литератур от «Гамлета» Шекспира до «Имени розы» У. Эко. Через чтение и обсуждение текстов у студентов должно сформироваться представление об основных вехах в развитии мировой литературы, а также базовые навыки интерпретации художественного текста.

Аннотация

Цель курса – заново прочесть и переосмыслить классические тексты европейских литератур от «Гамлета» Шекспира и до «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда или «Имени розы» У. Эко (так называемый «западный литературный канон»). На первых лекциях слушателям будет предложен анализ современных дебатов о том, что такое классика, литературный канон, как он возникает, складывается, как транслируется через различные социальные и культурные институты. Затем на семинарах мы будем медленно читать, исторически и литературоведчески комментировать и интерпретировать такие ключевые для европейского культурного сознания тексты, как «Гамлет», «Фауст» Гете, «Записки из подполья» Достоевского, «Смерть Ивана Ильича» Толстого, «Портрет Дориана Грея» Уайльда, «Мадам Бовари» Флобера, «Превращение» Кафки, «Миссис Дэллоуэй» Вульф, «Посторонний» Камю и другие. По желанию слушатели могут предложить свой набор текстов, которые они хотели бы прочесть и разобрать, а также обсудить наиболее яркие экранизации классических текстов. Практика разработчика курса показывает, что мы не только не понимаем того, что прочитали когда-то в юности, но даже не можем себе представить, какие сложные и изощренные трактовки хрестоматийных текстов предложило современное (и особенно) англоязычное литературоведение.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать основные черты поэтики и содержание ключевых текстов мировой литературы от «Гамлета» до «Имени розы»;

уметь выражать и выстраивать аргументированную позицию по тому или иному тексту, критически относиться к фактам и любым мнениям, уметь аргументировано опровергать неубедительные интерпретации;

овладеть первичными навыками анализа художественного произведения, а также критического чтения и реферирования филологических текстов.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (поскольку курс общеуниверситетский, то компетенции взяты из стандарта магистерской программы по направлению «Филология»):

Компетенция	Код по НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способен, используя методы филологических наук, провести полный анализ письменного источника в историко-лингвистическом, историко-литературном, социокультурном и других контекстах	ПК-2	Студент имеет представления о литературном произведении как историческом источнике, специфике отражения социальной истории в художественной литературе, умеет применять полученные знания в своей исследовательской деятельности	Интерактивные лекции Дискуссии на семинарских занятиях
Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, инициативностью	ПК-28	Порождает и умеет аргументировать оригинальные интерпретации художественных текстов	Дискуссии на семинарских занятиях; Работа и обсуждение в группах

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Западный канон: ключевые тексты европейских литератур в кросс - культурной перспективе» относится к селективным курсам и является дисциплиной по выбору.

Изучение курса может базироваться на любых дисциплинах гуманитарного цикла (приветствуется при выборе), но это не может быть обязательным условием. Студент вправе выбрать курс, даже если не имеет за плечами никакой гуманитарной подготовки.

5 Тематический план учебной дисциплины

№	Темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Введение. Понятие литературы как вида искусства. Разные концепции	6	4		2

	«художественности». Понятие канона и классических текстов.				
2	«Гамлет» Шекспира (в переводе М. Лозинского): Спектр интерпретаций	8	2		6
3	Пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (просмотр экранизации дома) как пример постмодернистской игры с классикой.	8		2	6
4.	«Фауст» Гете (часть 1, пер. Холодковского) как рубежный текст эпохи “Modernity”.	8	2		6
5.	Фаустианская тема в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»	8		2	6
6	«Записки из подполья» Ф. Достоевского: полемика, философия, поэтика	8	2		6
7.	Мотивы Достоевского в повести Альбера Камю «Посторонний»	8		2	6
8	Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича: поэтика и интерпретация.	8		2	6
9	Франц Кафка. «Превращение»: спектры интерпретации. Миросозерцание Кафки.	8		2	6
10	Вирджиния Вульф. Миссис Дэллоуэй (1925, 200 стр.) + (по желанию: фильм «Часы / The Hours», 2002)	10	2	2	6
11	Теннесси Уильямс. Трамвай «Желание»: природа драматургического конфликта	8	2		6
12	Джером Селинджер. Хорошо ловится рыбка-бананка: варианты дешифровки	8		2	6
13	Владимир Набоков. Лолита (1955, 300 стр.) + (по желанию - экранизации (Стэнли Кубрик/Эдриан Лайн).	8	2	2	4
14	Новелла Хулио Кортасара «Слюни дьявола» (1959, 15 страниц) и ее киновоплощение в фильме М. Антониони «Blow-up» (1966, просмотр фильма обязателен).	6	2	2	2
15	Умберто Эко. Имя розы	4	2		2
Итого		114	20	18	76

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				Параметры **
		1	2	3	4	
Текущий	эссе				*	Эссе (объемом 5-8 тыс. знаков с пробелами)

Итоговый	экзамен				*	
----------	---------	--	--	--	---	--

7 Содержание дисциплины

Курс строится как последовательное обсуждение наиболее дискуссионных проблем истории европейских литератур на протяжении всех периодов их развития – от античности до середины XX в. На лекциях речь идет о «трендах» каждой из эпох, а на семинаре эти тренды иллюстрируются на примере ключевого текста, который входит в так называемый «западный канон» - исторически сложившийся список текстов, именуемый «классикой». Само это понятие нуждается в рефлексии, чему посвящена отдельная лекция, на которой студенты знакомятся с самыми последними теориями literary canon formation.

В течение курса имеющиеся у аудитории базовые представления об устройстве и техниках интерпретации литературных текстов проверяются и уточняются. На семинарских занятиях в качестве иллюстративного материала выступают некоторые из важнейших текстов, образующих европейский классический канон.

Раздел 1. Специфика художественной литературы. Понятие художественности и различные подходы к ней. Понятие литературного канона: социологическое и культурологическое измерение (4 часа, лекции).

Раздел 2. «Гамлет» Шекспира: Спектр интерпретаций (130 стр).

Вопросы для обсуждения

1. Текстология и история переводов на русский язык:
 - a. Каковы источники текста драмы? В чем особенность каждого и какова традиция их использования при установлении дефинитивного текста «Гамлета»?
 - b. Как оценивается точность и адекватность русских переводов? (Переводы 19 в., перевод М. Лозинского, Б. Пастернака)
2. Каковы сюжетные источники драмы? Откуда Шекспир взял сюжет о датском принце?
3. Проанализируйте композицию драмы: определите ее завязку, кульминацию и развязку.
4. Как менялась трактовка заглавного образа Гамлета от 17 века к 20-му? (основные вехи интерпретации).
5. «Туманность», двусмысленность, многоплановость пьесы – преднамеренный умысел автора или следствие некачественного исполнения своей работы?
6. Неоднозначные и наиболее дискуссионные места / коллизии в тексте:
 - a. Вопрос о сумасшествии Гамлета. Что каждый из героев думает на сей счет? (докажите цитатами или пересказом) Что говорит о себе сам Гамлет? (цитаты).
 - b. Проследите мотив вероломного убийства на протяжении всей пьесы. Какие эпизоды, цитаты, отсылки подсвечивают основной сюжет?
 - c. Проследите, как реализуется мотивный комплекс «гниения / распада» от 1 акта к 5-му? Кто из героев чаще всего размышляет об этом и почему?
 - d. Зачем автору понадобился спектакль внутри спектакля («Убийство Гонзаго»)?
 - e. Почему Гамлет не убивает Клавдия в самый подходящий для этого момент? И при этом так легко убивает Полония в следующей сцене?
 - f. Какую роль играет в развитии сюжета Фортинбрас?
 - g. Лаэрт и Гамлет: что общего в их характере и в чем различие?
 - h. Гамлет и Офелия: развитие отношений. Объясните реакцию Гамлета на похороны Офелии.
 - i. Гамлет и Гертруда: эволюция отношений.
 - j. Как узнать, сколько точно лет Гамлету? (этот и другие зашифрованные в тексте детали).
 - k. Откуда в 5 акте у Гамлета берется такая решимость и отвага? В чем она проявляется?
 - l. Каков смысл предсмертных слов Гамлета Горацио? Какова роль Горацио в развитии сюжета?
7. Каковы основные интерпретации образа «Гамлета» в современном литературоведении?
8. Как основные идейные тренды и контексты конца 16-нач. 17 в. отражаются в пьесе? (протестантизм, проблема безумия, рационализм и рост рефлексивности и субъективизма; героика; культ античности).

Источник текста:

1. Шекспир. Гамлет [130 стр.]: В поисках подлинника. / Перевод, подготовка текста оригинала, комментарии и вводная статья И.В.Пешкова. Перевод под ред. Г.Н.Шелогуровой. М.: Лабиринт, 2003. http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_hamlet16.txt

Обязательная справочная и научная литература:

1. Источники «Гамлета»: http://en.wikipedia.org/wiki/Sources_of_Hamlet (Eng)
2. Пешков И.В. В поисках подлинника: вступительная статья к новому переводу «Гамлета» // http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_hamlet16.txt
3. Справочная статья в википедии, где обзорно представлена основная актуальная информация о драме: <http://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet> (Eng)
4. Основные направления интерпретации образа Гамлета: http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_approaches_to_Hamlet (Eng)
5. **** (доп. книга) Cantor, Paul. 1989. Hamlet. UK: Cambridge University Press, 2004. P. 1-70. (можно читать не все, а главки по выбору).
6. ***Roland Frye, The Renaissance Hamlet: Issues and Responses in 1600. Princeton: Princeton UP, 1984.

Раздел 3: Игра в классики / с классикой: пьеса Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» как интерпретация «Гамлета» (обсуждение экранизации).**Вопросы для обсуждения (и для перечтения пьесы «Гамлет»):**

1. Найдите соответствие или несоответствие каждого сюжетного эпизода фильма определенному эпизоду в пьесе Шекспира.
2. Разветвленная лейтмотивная структура фильма:
 - a. Проследите, как реализуются мотивы, связанные с темой судьбы (бросание монеты; какие еще?). Что они значат?
 - b. Лейтмотив физических открытий (какие?), их функция.
 - c. Мотив путаницы имен заглавных героев (понятно ли, кто из них Розенкранц, а кто Гильденстерн?). В чем его смысл?
 - d. Как проявляется мотив смерти / предчувствия смерти героев?
 - e. Чем на протяжении всего фильма занимаются главные герои и как это интерпретировать?
 - f. Какова основная тема бесед двух заглавных героев?
3. Являются ли Розенкранц и Гильденстерн хозяевами своей судьбы? Делают ли они свой выбор на протяжении пьесы?
4. В чем в пьесе заключается проблема противопоставления театра и жизни? Как спектакли актеров отражают сюжетную линию «Гамлета» и основную идею пьесы Стоппарда?
5. Какова роль абсурда в пьесе? Приведите примеры.
6. Как интерпретировать финальные кадры фильма?

Фильм:

[http://en.wikipedia.org/wiki/Rosencrantz_%26_Guildenstern_Are_Dead_\(film\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Rosencrantz_%26_Guildenstern_Are_Dead_(film))

Справочная литература:

Сведения о пьесе, ее краткий разбор: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosencrantz_and_Guildenstern_Are_Dead (ENG).

Раздел 4: Трагедия Гете «Фауст» (Ч. 1 – 250 стр.) как ключевой текст, отражающий сознание эпохи “modernity”. Поэтика и интерпретация.**Вопросы для обсуждения:**

1. Какова сложная история создания «Фауста». Основные вехи и варианты текста
2. Доктор Фауст как прототип героя Гете: в чем отличие сюжета народной книги о Докторе Фаусте от сюжета трагедии Гете?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD

Проблематика и поэтика Фауста:

3. Каковы основные сюжетные линии первой части?

4. Каков конфликт трагедии?
5. Почему Гете выбрал жанр трагедии? Можно ли назвать Ф. трагедией? Соответствует ли текст нормам трагедии?
6. В чем смысл «Посвящения»? какие темы он задает?
7. В чем смысл спора Директора, Поэта и Комика?
8. Определите завязку конфликта в Прологе на небесах? Сравните ее с библейской книгой Иова. В чем разница? В чем смысл договора между Богом и Мефистофелем?
9. Каким предстает Фауст в первых сценах первой части? (чем занят, в чем его мучения? Почему ему надоела жизнь? Почему Ф. хочет покончить с жизнью и как? Почему Ф. не делает этого в итоге?)
10. Если учитывать, что многие сцены трагедии имеют дополнительный, аллегорический смысл, то каков смысл деятельности Фауста и его разговора с Духом земли? С народом?
11. В чем смысл противопоставления Фауста и Вагнера?
12. Какой контракт заключают Фауст и Мефистофель? В чем его буквальный и философско-аллегорический смысл?
13. В чем буквальный и скрытый смысл сцены «Кухня ведьмы»? что видит Фауст в зеркале?
14. Как развиваются отношения Фауста с Маргариты? Что привлекло Ф. в ней? Каков ее характер и образ?
15. Почему связь Фауста и Маргариты оканчивается так трагически? Почему Ф., бросив ее, вдруг вспоминает о ней?
16. Почему Маргарита оказывается «спасена»?

Обязательные источники текста:

1. Гете И.В. Фауст. Часть 1. [250 стр.] Перевод Н. Холодковского. http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt
2. комментарии Н. Вильмонта к Посвящению, Прологам и первой части <http://www.gete.velchel.ru/index.php?cnt=14&sub=5> (слева на боковой панели – дерево каталога: «посвящение», «первая часть»)

Исследования и вспомогательные материалы:

1. Сведения о реальном докторе Фаусте и его рецепции в европейской культуре: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD>
2. Brown K. Faust // Cambridge companion to Goethe. P. 84-97. (в LMS)

Раздел 5: Фаустианская тема в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»

Вопросы для обсуждения

1. История создания романа, первая публикация и скандальная репутация (почему?).
2. Вопрос о прототипах романа:
 - a. Как вы прокомментируете слова автора в частном письме:
"Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry is what the world thinks me: Dorian is what I would like to be — in other ages, perhaps"
 - b. Как сюжет романа связан с биографией самого Уайльда? (примеры). Биографию см. тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
3. В чем смысл манифестарного предисловия автора к роману? Какую эстетическую позицию отстаивает Уайльд? Ознакомьтесь с краткой европейской историей «эстетизма» (<http://en.wikipedia.org/wiki/Aestheticism>). Какая философия стоит за этими слоганами? Как вы считаете, насколько искренними были подобные лозунги?
4. Какой сюжет европейской литературы лежит в основе коллизии романа?
 - a. В чем их сходство и в чем различие?
 - b. Откуда Уайльд взял тему мистического портрета? Какая литературная традиция за этим стоит?
 - c. Найдите в тексте улики (фразы, фрагменты, эпизоды), неоспоримо подтверждающие, что образ лорда Генри проецируется на Мефистофеля / дьявола.
5. Какова связь образа главного героя со следующими мифологическими и архетипическими персонажами и ситуациями? (черта поэтики декадентской литературы)
 - a. Миф о Нарциссе
 - b. Миф об Адонисе
 - c. Диалог о кольце царя Гига из «Государства» Платона (кН. 2)
 - d. «Тангейзер»

6. Философия и диалектика красоты и нравственности в романе:
 - a. Какова концепция красоты художника Бэзила?
 - i. что и почему привлекло художника к Дориану? (гомоэротический подтекст отношений и его проекция на судьбу автора)
 - ii. Какую судьбу он уготовил написанному им портрету? Какое новое направление в искусстве он связывает с ним? В чем заключается это новое направление? Почему не хочет выставлять его?
 - b. Философия красоты и «нового гедонизма» лорда Генри Уоттона:
 - i. Как ведет себя Уоттон на протяжении романа? Какова его репутация? Занятия? Манеры и речь?
 - ii. Чему Генри противопоставляет красоту? Каков статус красоты в мире? Что красиво? Что некрасиво?
 - iii. В чем смысл жизни, по Генри?
 - iv. Почему Генри так привязался к Дориану? Какую цель он преследует? В чем смысл самоотожествления лорда Генри с естествоиспытателем и вивисектором?
 - v. Найдите противоречия в теориях Генри и в том, как он ведет себя.
7. Тема двойничества и двойной жизни в романе
 - a. Через какие образы в романе реализуется тема «двойничества», «изнанки»?
 - b. Как Д. ведет двойную жизнь? Зачем он делает это? Тема опиума в романе.
 - c. Какие социальные контрасты Лондона изображены в романе?
 - d. В каких увлечениях Дориан проводит вторую половину своей жизни? (почему именно этот набор? Экономика потребления) (гл 11)
 - e. К какому известному сюжету английской литературы отсылает двойная жизнь Д?
8. Тема души в романе:
 - a. В каком эпизоде она впервые возникает? Каков смысл желания Дориана и как оно сбывается?
 - b. Тема души в истории Сибилы Вейн (связь с мифом о пещере Платона) (гл.4)
 - c. Каковы взгляды Генри на душу Дориана? (гл. 4).
 - d. Почему Бэзил хочет увидеть душу Дориана? (гл. 12)
 - e. Чем является портрет для Дориана ближе к концу роман?
 - f. В чем заключаются пороки Дориана? Можно ли их точно сформулировать? Почему? (в данном случае мы разграничиваем пороки и преступные деяния)
 - g. Раскаивается ли Дориан в финале в своих грехах? Почему он хочет начать новую жизнь?
 - h. Почему он уничтожает портрет?
9. Лейтмотивы и подтексты романа, подсвечивающий основной сюжет:
 - a. Времена года, на фоне которых происходит действие?
 - b. Как часто повторяется мотив цветов, пчел? (примеры)
 - c. Какие книги / стихотворения/ драмы упоминают, читают или смотрят герои и почему? С какими персонажами отождествляет себя Дориан?
 - d. Почему в тексте не названа книга Гюисманса «Наоборот», которую Генри присылает Дориану и она так отравляет и околдовывает его?
 - e. Тема искусства (живописи, скульптуры, декоративного искусства) в романе. Зачем Уайльд насыщает свой роман венецианскими бокалами и флорентийскими гобеленами?
10. Философский итог романа:
 - a. нравственное или безнравственное произведение написал Уайльд?
 - b. Опровергает ли это заявление автора в предисловии о том, что художник не моралист?
 - c. Почему сюжет о раздвоении человека на идеальный образ и вторую, обратную, сущность (материализованную) оказывается таким притягательным и завораживающим для авторов и читателей?
 - d. Если в основе сюжета романа лежит столько протосюжетов и мифов, является ли он оригинальным?
 - e. Почему такой способ осмысления человеческой природы характерен для романтизма и модернизма?
 - f. Можно ли назвать роман Уайльда психологическим? Убедительно ли он изображает внутреннюю жизнь героев? Почему роман так любят читатели, а режиссеры регулярно экранизируют?

Источник текста: <http://lib.ru/WILDE/doriangray.txt> (перевод Абкина)

Литература: Аствацатуров А. Эстетизм и Оскар Уайльд // История западноевропейской литературы. 19 век. Англия. СПб., 2004. С. 498-525 (см. в LMS).

Раздел 6: «Записки из подполья» Ф. Достоевского: полемика, философия, поэтика (100 стр.)

Вопросы для обсуждения:

1. Импульсы создания повести в культурном контексте 1850-60-х годов.
2. В какой форме написана повесть? Кто ведет повествование? В чем заключается сюжет? Как он построен? В чем смысл разделения на 2 части?
3. Как устроена первая часть?
 - a. Какова биография героя? Как герой именуется в тексте повести?
 - b. В какой ситуации находится герой в момент повествования? Что его мучает?
 - c. Кому или чему уподобляет себя герой? Как вы истолкуете ключевую метафору повести – «подполье»?
 - d. С кем и с какими идеями спорит герой повести? Зачем он все время говорит об арифметике, «разумности», «выгоде»? и что он хочет сказать?
 - e. Что, на самом деле, движет всеми людьми, по мнению героя?
 - f. Как устроен человек на глубинном уровне, согласно герою?
 - g. Почему человек так любит разрушение, хаос, страдание?
 - h. Что значит «хрустальный дворец» (как реальия и метафора)?
 - i. Как сам герой оценивает свои записки и свою исповедь?
4. Часть 2:
 - a. В чем смысл эпитафии? Как стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблуждения» соотносится с повестью?
 - b. Каков сюжет второй части и как он связан с предшествующей русской литературой? (прецеденты)
 - c. Какой эксперимент ставит над собой герой в начале второй части?
 - d. Зачем герой идет к Симонову, зачем участвует в прощальном ужине Зверкову? Зачем едет, куда едет вся компания после ужина?
 - e. Какова биография Лизы?
 - f. Каким образом и зачем герой доводит Лизу до истерики?
 - g. О каком будущем с Лизой герой мечтает?
 - h. Как и зачем герой конфликтует с Аполлоном?
 - i. Как герой объясняет Лизе, зачем он говорил ей «сентиментальные вещи»? Что происходит в кульминационный момент их второй встречи? Как его интерпретировать?
 - j. Может ли герой любить?
5. Можно ли вычленить в повести позицию самого Достоевского и какова она?
6. Как трактует М. Бахтин специфику изображения героя и его идеологии у Достоевского? (монологичный застывший твердый образ vs. диалогическое сознание и слово; блокирование авторского кругозора о герое – герой сам себя сознает и описывает; неопределенное и текучее сознание, не сводимое и невыводимое из социальной характерологии; дурная бесконечность повторения и самоопровержения, слово с лазейкой; герой-идеолог).

Источники:

1. Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах. Т.4. Л.: «Наука», Ленинградское отделение, 1989. <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol4/24.htm>
2. Некрасов Н.А. Когда из мрака заблуждения... (1846): <http://nekrasov.niv.ru/nekrasov/stihi/013.htm>

Обязательная исследовательская литература:

1. Комментарии к повести в 5 томе полн. собр. соч. (1972). С. 375-386. <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=3460> (pdf. Файл всего тома LMS).
2. Бахтин М.М. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского
 - a. Часть 1. Глава 2. Герой у Достоевского //: <http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/02.html>
 - b. Часть 2. Глава 2. монологическое слово героя и слово рассказа в повестях Достоевского: <http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/06.html> (нужный фрагмент о Записках из подполья начинается во второй половине прокрутки, ближе к концу).
3. Matich, Olga. Typology of Fallen Women in Russian Literature // American Contributions to the Congress of Slavists. Columbus, Ohio, 1983. (LMS)

Раздел 7. Мотивы Достоевского в повести Альбера Камю «Посторонний»

- 1) Источник текста: <http://flibusta.net/b/252717/read> (в переводе Норы Галь, с предисловием автора!)
- 2) NB: кто будет совсем не в состоянии прочесть текст, можно посмотреть неплохую экранизацию с Марчелло Мадстриани
[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_\(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC))

Исследования:

- 1) Ж-П. Сартр. Объяснение «Постороннего» <http://noblit.ru/node/1131>
- 2) Dunwoodie, P. From Noces to L'Etranger // The Cambridge Companion to Camus. 2007. P. 147-164. (LMS).
- 3) Свердлов М. «Посторонний» А. Камю: абсурд и двусмысленность
<http://lib.vkarp.com/2010/06/04/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8E/>

Вопросы для прочтения и обсуждения:

1. Какова история создания повести?
2. Каков сюжет? Почему действие разбито на 2 части? Чем они отличаются? В чем противопоставлены?
3. Почему у героя нет имени, а фамилия упоминается редко?
4. Каков социальный и личностный портрет Мерсо? (возраст, бэкграунд, образование, привычки, взгляды, предпочтения). Составьте максимально полный портрет героя, приведя примеры из текста.
5. Мерсо в зеркалах других героев:
 - a. Мерсо и мать: Почему герой не плакал на похоронах матери? Как сам герой и Вы объясните их отношения?
 - b. Мерсо и Мари: была ли эволюция отношений? Любили ли они друг друга?
 - c. Мерсо и Раймон: виноват ли Раймон в преступлении Мерсо?
 - d. Мерсо и Саламано: почему на суде Саламано защищает Мерсо?
 - e. Мерсо и адвокат.
 - f. Мерсо и священник: кто прав? Кому Вы верите?
6. В чем истинная причина убийства Мерсо араба? Как он сам объясняет? Как объясняет прокурор?
7. Проследите мотив палящего солнца, какую роль он играет в повести? Что символизирует солнце?
8. Как построено повествование? От чьего лица? Между какими регистрами оно переключается? Из какого временной точки ведется повествование и как мог Мерсо описать все, что было и его рукопись могла сохраниться, если его казнили? Как меняется тональность повествования Мерсо о себе от начала к концу повести?

Раздел 8. Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича

Вопросы для обсуждения

1. История создания повести (время написания, прототип героя, первоначальный замысел [первая редакция] и способ повествования в ней). Почему Толстой отказывается от первоначальной идеи «дневника умирающего»?
2. Особенности повествования:
 - a. повествующая инстанция
 - b. с чьих точек зрения ведется повествование?
 - c. Прием несобственно-прямой речи
 - d. Внутренние монологи
3. Сюжетное пространство и время в повести:
 - a. Хронология жизни Ивана Ильича, его биография (сопоставьте все даты и временные указания и определите годы жизни героя, основные даты крупных событий в его жизни). Найдите нестыковки и ошибки Толстого в хронологии и именах героев.
 - b. Как меняется объем главок от 1 к 12? Как меняется в них временной и пространственный охват? Зачем?
 - c. Зачем обсуждение уже мертвого Ивана Ильича сослуживцами вынесено в начало повести?

4. Мир лжи в повести: судебная палата и сослуживцы; жена и дети Ивана Ильича.
- Каким образом Толстой подчеркивает лживость и фальшь мира повседневных практик в первой главке повести?
 - Объясните прием, на котором строится следующий диалог? В чем заключается специфика нашего повседневного языка, которую обнажает Толстой?

— Я так и думал, что ему не подняться,— вслух сказал Петр Иванович. — Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

- Как и почему Толстой саркастически описывает Прасковью Федоровну в момент приезда Петра Ивановича?

5. Образ Ивана Ильича и его эволюция:

- Каких принципов всю жизнь придерживался Иван Ильич в службе и в семейной жизни? Счастливы ли он был?
 - Как развивается болезнь ИИ? Какие этапы умирания он переживает?
 - Какова роль Герасима в жизни ИИ? Почему?
 - Сколько раз в повести повторяется слова с корнем «ужас» и почему?
 - Как вы думаете, какие слова с созвучными корню «ужас» коррелируют с ним в первой главке повести и в последней?
 - Почему ИИ боится смерти? Почему он не может понять, за что ему такое наказание?
 - Как и в какой момент ИИ осознает, что вся его жизнь была «не то»? Что «не то» было в его жизни? Дает ли Толстой в повести на этот вопрос, на вопрос «как надо правильно жить»?
 - Описание смерти. С помощью каких символов и метафор Толстой описывает ощущения и мысли ИИ?
 - Сравните 3 описания смерти – князя Андрея, Анны Карениной и Ивана Ильича? Что общего в них?
 - Объясните, почему герой перестал бояться смерти? Почему он спутал 2 слова «прости» и «пропусти»? Какое символическое значение имеет эта оговорка? Какими метафорами и символами Толстой описывает переход в иной мир?
 - Что значит слова «кончено» и кто их говорит? Почему для Ивана Ильича «кончена смерть»?
 - Что значит глагол «потянулся»?
 - Диалектика начала и конца в повести: когда происходит смерть Ивана Ильича и когда начинается его жизнь? Почему?
 - Философия смерти: как соотносится взгляд Т. На смерть с христианской традицией? Почему ИИ не доверяет дьячку во время причащения?
6. К какой идее можно свести нравственную философию Толстого, выраженную в повести?

Источник текста:

http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_12/01text/0280.htm

Комментарии:

- <http://rvb.ru/tolstoy/02comm/0280.htm>
- самые полные комментарии – история создания повести: собр. соч. в 90 т. Т. 26: <http://docs.tolstoy-nasledie.rsl.ru/elib.aspx?orig=%2fworks%2f00000027.pdf&page=685%2fworks%2f00000027.pdf> (примечания Л. Гроссмана -по оглавлению).

Исследования:

- Смерть Ивана Ильича: стратегии чтения (материалы круглого стола в СПб в 1993 году) // Тема смерти в духовном опыте человечества. - СПб., 1993. - С. 56-71
<http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/thanatos/03/discussion.html>
- Ханзен-Леве О. В конце туннеля: Смерти у Льва Толстого // Новое литературное обозрение. 2010. № 109.
<http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/o16.html>

Раздел 9. Франц Кафка. Превращение.

Источник текста и дополнительное чтение:

- 1) Русский перевод С. Апта: <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/kafkverw.htm>
- 2) На всякий случай немецкий оригинал: [http://de.wikisource.org/wiki/Die_Verwandlung_\(Franz_Kafka\)](http://de.wikisource.org/wiki/Die_Verwandlung_(Franz_Kafka))
- 3) По желанию можно прочесть и новеллу «Приговор» (1912): <http://lib.ru/KAFKA/prigowor.txt>
- 4) Кафка Ф. Письмо отцу (1919) <http://library.by/portalus/modules/history/special/kafka/letterfather.htm>
- 5) Достоевский Ф. Двойник (<http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol1/02.htm>) .

Вопросы для обсуждения:

- 1) Превращение в литературном контексте:
 - a. Ситуация превращения и традиция романтической фантастической повести (повести Гофмана, «Дэвид Коперфильд» Дикенса, Гоголь «Нос», «Двойник» Достоевского – *сравните начало «Носа», «Двойника» и «Превращения». Какие еще параллели в сюжете есть между Двойником и «П»?*).
 - b. В чем сходство и отличие проблематики и поэтики «Превращения» со «Смертью Ивана Ильича» Толстого?
- 2) Психологический, этический и социальный уровни прочтения:
 - a. Припомните свои ощущения: возникло ли у вас чувство, что вы идентифицируете себя с Грегором?
 - b. Возникает ли при прочтении ощущение, что вся эта история закончится благополучно? Каковы были ваши читательские ожидания?
 - c. В чем специфика фантастического в новелле? Является ли рассказанная история в полном смысле фантастической?
 - d. Исследователи установили, что многие новеллы Кафки 1910-х гг. имеют инвариантный сюжет: герой отказывается / или оказывается не в состоянии идти на работу. Оканчиваются все эти новеллы одинаково: герой, ведущий новый, странный образ жизни, отвергнут миром и умирает. Что можно сказать о сюжете «Превращения» на этом фоне?
 - e. Проблема отчуждения в новелле? Как оно происходит?
 - f. Соотношение человеческого и животного в Грегоре, в его родственниках. Соотношение телесного (материального) и духовного (идеального).
 - g. Какие качества развиваются в Грегоре после превращения? (какая картинка висит у Грегора над кроватью, почему, что делает Грегор с этой картиной? Тема музыки в новелле и ее роль в раскрытии характера Грегора)
- 3) Психоаналитический (фрейдистский) вариант прочтения. Каковы отношения Грегора с отцом, как их можно интерпретировать в фрейдистском ключе и как это связано с отношениями с отцом самого Кафки? (см. «Письмо отцу»).
- 4) Мифологический уровень: как можно трактовать новеллу, используя мифологические архаические модели? (Е. Мелетинский). Замза как Христос?
- 5) Сюжет Превращения в сопоставлении с «Приговором» и «Процессом» (крах внешнего благополучия и катастрофа).
- 6) Философский уровень прочтения:
 - a. Превращение как становление.
 - b. Кафка и Кьеркегор
 - c. Кафка и философия Ницше
- 7) Итоги: почему новелла Кафки стала ключевым текстом начала 20 века?

Исследования:

1. Набоков В. «Превращение» Кафки // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Nabokov_Kafka.htm
2. Краткая справка о различии в немецком оригинале и переводах на другие языки: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Metamorphosis
3. Мелетинский Е. Мифологизм Кафки // Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. http://www.e-reading.bz/chapter.php/38411/33/Meletinskiiii_-_Poetika_mifa.html
4. Сврдлов М. Поэтика абсурда: «Превращение» Кафки <http://www.tamastar.com/1870-1~1/kafka/sverdl~1.sht>
5. Spilka M. The Sources of Metamorphosis // Comparative Literature. 1959. (pdf. В приложении к письму). (или см. в LMS)
6. Н. Bloom. Kafka New Edition. Collection of Articles on Metamorphosis (2010) – см. LMS.

Раздел 10. Вирджиния Вульф. Миссис Дэллоуэй (1925, 200 стр.) + (по желанию: фильм «Часы / The Hours», 2002)

Источник текста (перевод Е. Суриц):

1. Тут <http://flibusta.net/b/338575>
2. Или тут: http://lib.ru/INPROZ/WULF_W/dalloway.txt
3. Программное эссе Вулф «Современная литература» (1919) – см. в приложении к письму и в LMS.

Справочная литература и исследования:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Mrs_Dalloway (Eng wiki)
2. <http://mrsdallowaymappingproject.weebly.com/index.html> - карта и хронология романа с картинками и комментариями к реалиям лондонской жизни 1920-х годов.
3. Модернистский роман в Великобритании (страницы о Вулф и романе «Миссис Дэллоуэй») // Зарубежная литература XX в. / Под ре. В.М. Толмачева. М., 2003. С. 146 – 154 (учебник доступен в LMS).
4. Fusini, Nadia. Introduction // Woolf, V. Mrs Dalloway. Ebook edition, 2005 (см. LMS).
5. Witworth, M. Virginia Woolf (Author in the Context Series). Oxford, 2005. (in LMS)
 - a. Clock Time and Psychological Time P. 120-124.
 - b. Authoritarianism and Individualism: Mrs Dalloway. P. 135-148
 - c. Mental Health: Mrs Dalloway. P. 169-175.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему роман читать трудно? Как изменяется стиль от начала к концу? Какие структурные особенности сразу же бросаются в глаза?
2. Каковы были взгляды Вулф на то, как надо писать современные романы? (по эссе «Современная литература»).
3. Какова история создания романа? Из каких личных переживаний и литературных импульсов он вырос? (по вступительной статье к англ. изданию). Почему в черновиках роман назывался “Hours”? Что должно было произойти с Клариссой в черновых редакциях романа? Почему Вулф отказалась от такого сюжета?
4. Полифонический сюжет романа:
 - a. Где и когда происходит действие? Сколько часов оно длится? Какова маркировка времени в романе? (Астрономическое время и время жизни, идеи А. Бергсона в романе).
 - b. Как устроено пространство в тексте? (карта перемещений, современный фланер). Почему и какой эффект это дает?
 - c. Каковы главные сюжетные линии романа? Как они связаны? (Кларисса и Септимус Смит-Уоррен)
 - d. Как устроен прием «потока сознания» (каковы его структурные особенности)? Равномерно ли он используется в романе?
5. Система персонажей романа:
 - a. Восстановите биографию главной героини Клариссы (возраст, социальное положение, юность, выбор жениха, замужество, влюбленности и увлечения).
 - b. В каких местах и зачем используются ретроспекции (flashbacks)?
 - c. Почему Кларисса чувствует дисгармонию в своей жизни? В чем она проявляется? Чего не хватает героине?
 - d. Какие люди окружали и окружают Клариссу? (Питер Уолш, Салли Сетон, муж Ричард, дочь Элизабет [ее отношения с мисс Килман], сэр Брэдшоу, Хью Уитбред. Как они показаны в романе?)
 - e. Как связаны между собой судьбы Клариссы и Септимуса? Почему это важно для Вулф? В чем трагедия Септимуса? Почему Септимус сошел с ума? Как Кларисса узнает о нем и как к относится к его смерти? Что роднит их и почему Кларисса не кончает жизнь самоубийством?
6. Какое место и почему в романе занимают внутренние переживания героев и их мечты и размышления, часто отличающиеся от реальности? (ср. внутренние монологи Питера, когда он преследует за девушку на улице, монолог Питера, когда он думает о будущем своих отношений с Клариссой)
7. Интерпретация финала романа. Проанализируйте фрагмент, когда Кларисса думает о Септимусе (см. его ниже, после заданий). Как и что Кларисса думает о своей связи с ним? Почему в финале Кларисса производит такое впечатление на Питера. Почему роман заканчивается фразой «и он увидел ее» (“For there she was”)? Как это интерпретировать?
8. Миссис Дэллоуэй и сюжетная и мотивная техника Толстого.
9. Экзистенциальные, феминистские и гомозротические мотивы в романе. Три ипостаси подлинной жизни в романе: сознание, смерть, время.
10. Как поэтика и проблематика романа преломляется в фильме С. Долдри «Часы» (по роману М. Каннингема)?

Раздел 11. Теннесси Уильямс. Трамвай «Желание»: природа драматургического конфликта

Источники текста:

<http://lib.ru/PXESY/WILLIAMS/tramwaj.txt> (рус. перевод).

Исследования:

1. Streetcar Named Desire // Critical Companion to T. Williams. NY, 2005. P. 267-279. (см. в LMS).

Вопросы для обсуждения

1. Когда Уильямса спросили, каков смысл пьесы, он ответил: “the ravishment of the tender, the sensitive, the delicate, by the savage and brutal forces of modern society” (Haskell, 230). Прокомментируйте эти слова.
2. Реконструкция судьбы Бланш (жизнь в «Мечте», брак с Алланом, жизнь во «Фламинго» и развязка).
 - a. Образ Бланш и система лейтмотивов, связанная с ней (что значит ее имя и фамилия, цвета, вещи, почему она все время проводит в ванной? Почему избегает яркого света, почему выходит из дому лишь ночью?)
 - b. Бланш и Аллан, Бланш и Митч.
 - c. Функции музыкальных и литературных лейтмотивов в пьесе (Эдгар Аллан По,
3. Бланш и Стэнли. Проследите тему насилия в пьесе (Стэнли и его «покерный клуб»). В каких сценах она проявляется и в каких персонажах? Какие атрибуты брутальности есть у Стэнли?
4. Что означает первая реплика пьесы?
 НЕГРИТЯНКА (к Юнис). ...и вот, говорит, святой Варнава повелел псу лизнуть ее, а ее-то всю, с головы до ног, так холодом и обдало. Ну, и в ту же ночь...
5. Социальные подтексты пьесы: что символизируют идеалистичный иллюзорный мир Бланш и что – мир Стэнли?
6. Как интерпретировать название пьесы?
7. Психоаналитическое прочтение пьесы: направления интерпретации.
8. Оцените экранизацию пьесы 1951 года
[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_\(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1951\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1951))

Раздел 12. Джером Селинджер. Хорошо ловится рыбка-бананка: варианты дешифровкиВопросы для обсуждения

1. Сравнение оригинала и перевода Риты Райт-Ковалевой: адекватен ли он? Передает ли язык Селинджера?
2. В чем заключается внешний сюжет рассказа?
3. Как меняется повествовательная техника от начала к концу?
4. Как можно интерпретировать отношения между Симором, Мюриэль и ее родителями на основании деталей в тексте?
5. Как реконструируется биография Симора на основании деталей и разных точек зрения?
6. Какова числовая символика? Почему автор настаивает на некоторых цифрах и числах? Что они могут означать?
7. Что значит тот факт, что Мюриэль читает именно такую статью в журнале?
8. Какого немецкого поэта Симур послал жене из Германии? Почему?
9. Почему фамилия доктора Sivetsky? (комментарий и к др. фамилиям и именам в рассказе)
10. Что значит имя Сибилла и почему это важно?
11. Почему Симор принимает желтый купальник Сибиллы за синий?
12. В чем смысл разговора Симора с Сибиллой о Шарон Липшютц?
13. Как интерпретировать бессмысленный детский диалог Симора и Сибиллы?
14. Что значит история о рыбках-бананках в пещере? Почему рассказ так назван:?
15. Тема консьюмеризма в рассказе и ее отражение в истории о рыбках и тиграх.
16. Почему Симор так беспокоится, что женщина в лифте смотрит на его ноги?
17. Почему Симор застрелился? Почему в номере пахнет кожаными чемоданами и лаком для ногтей?
18. Проблема коммуникации в рассказе: когда и между кем она налажена хорошо, а когда нет? Что стоит за проблемой коммуникации?
19. Реминисценции из «Бесплодной земли» Т.С. Элиота и их функции.
20. Проинтерпретируйте рассказ с точки зрения трех основных интерпретаций – социально-бытовой, психоаналитической и дзен-буддисткой? Какая из трех интерпретаций кажется вам наиболее убедительной?

Литература

Источники:

- 1) http://www.newyorker.com/archive/1948/01/31/1948_01_31_021_TNY_CARDS_000212620 - оцифрованная версия журнального номера с первой публикацией рассказа (J. D. Salinger. A Perfect Day for Bananafish. The New Yorker, January 31, 1948, pp. 21-25)
- 2) <http://www.dibache.com/text.asp?cat=51&id=184> - англ. текст рассказа.

Справочные статьи:

- 1) http://en.wikipedia.org/wiki/A_Perfect_Day_for_Bananafish (ENG)
- 2) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (РУС)

Исследования (важно прочесть хотя бы 2):

- 1) Борисенко А. Сэлинджер начинает и выигрывает [о точности переводов] // Иностранная литература. №7, 2009. http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16.html#_ftnref6
- 2) Руднев В. П. Хорошо ловится рыбка-бананка. Рассказ американского писателя Джерома Сэлинджера (1948). // Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. <http://philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm>
- 3) Галинская И. Л. Загадка Сэлинджера. Отличный день для банановой сельди // Загадки известных книг — М.: Наука, 1986 http://ilgalinsk.narod.ru/zagad/z_1banan.htm
- 4) Kerr, Christine. A Perfect Day for A Bananafish // Bloom's How to Write About J.D. Salinger. 2007. P. 93-112. (Google Books) http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bananafish&f=false
- 5) Genthe V. Charles Six, Sex, Sick: Seymour, Some Comments // *Twentieth Century Literature*. Vol. 10, No. 4 (Jan., 1965), pp. 170-171. (в приложении к письму).
- 6) Wiegand W. D. Salinger: Seventy-Eight Bananas. *Chicago Review*. Vol. 11, No. 4 (Winter, 1958), pp. 3-19. (в письме)
- 7) Bryan, James E. Salinger's Seymour's Suicide // *College English*, Vol.24, No.3 (Dec. 1962)? pp. 226 – 229

Раздел 13. Владимир Набоков. Лолита (1955, 300 стр.) + (по желанию - экранизации (Стэнли Кубрик/Эдриан Лайн). Поэтика интертекста и художественный мир романа (достоинства и недостатки экранизаций).

Источник текста:

- 1) <http://flibusta.net/b/232264/read> - можно скачать mobi. и epub.
- 2) Обязательно прочесть Послесловие автора к английскому изданию и русскому переводу (см. их в конце текста № 1)
- 3) Подробные комментарии к роману: см. в ЛМС файл со вторым томом собрания сочинений Набокова (2000). [объясняются детали и многочисленные литературные аллюзии, цитаты и реминисценции]

Справочные материалы и экранизации (рекомендую посмотреть экранизации)

- 1) <http://en.wikipedia.org/wiki/Lolita> (ENG)
- 2) Экранизация 1962 года – реж. С. Кубрик
- 3) Экранизация 1997 года – реж. Э. Лайн.

Список исследований:

- 1) Долинин А.А. Бедная Лолита (1991) // <http://lolita.mb4.ru/content/view/91/1/>
- 2) Нарринс, Дж.В. «Лолита», нарративная структура и предисловие Джона Рэя / Дж.В. Нарринс // В.В. Набоков: pro et contra. – Т. 2. / сост. Б.В. Аверина. – СПб.: РХГИ, 1999. (см. в ЛМС и).
- 3) Julian W. Connolly. "Nature's Reality" or Humbert's "Fancy"? Scenes of Reunion and Murder in Lolita // *Nabokov Studies*, Volume 2, 1995, pp. 41-61 (в ЛМС).
- 4) Chronology of Lolita // Connolly J. A Reader's Guide to Nabokov's Lolita. Boston, 2009. P.XV-XVIII (в ЛМС).
- 5) Precursors of Lolita; Approaching Lolita; Who was Dolly Haze? // Connolly J. A Reader's Guide to Nabokov's Lolita. Boston, 2009. P. 9-66. (LMS)
- 6) (по желанию) Dolinin, Alexander. What Happened to Sally Horner?: A Real-Life Source of Nabokov's *Lolita* <http://www.libraries.psu.edu/nabokov/dolilol.htm>
- 7) (по желанию) Boyd, Brian. "Even Homais Nods": Nabokov's Fallibility, or, How to Revise *Lolita* // *Nabokov Studies*. Vol. 2. 1994. <http://www.libraries.psu.edu/nabokov/boyd1.htm>

Вопросы к тексту:

- 1) Как сам Набоков объясняет историю создания и «нервную систему» своей книги в двух послесловиях? Что значат перечисленные Набоковым эпизоды – «тайные точки» его книги?
- 2) Каковы литературные и реальные претексты сюжета о Лолите? (о реальных – заметка Долинина о Салли Хорнер)
- 3) Зачем к роману сделано предисловие Д. Рэя? Какова его основная идея и его функции?
- 4) Как построено повествование в романе? Зачем?
- 5) Какова была жизнь Гумберта до встречи с Лолитой? На каких аллюзиях и реминисценциях строится описание его прежних романов и почему?
- 6) Образ Г.Г.: какова философия Г.Г.? какова биография? Чем он занимается?
- 7) Образ Долорес: как он построен? Основные подходы к интерпретации.
- 8) Элементы пародии и юмор в романе.
- 9) Основные реминисценции из классической литературы (Э.А. По, «Мадам Бовари» Флобера, «Евгений Онегин» Пушкина, романы Достоевского, О. Уайльд и др).
- 10) Как исследователи предлагают интерпретировать последние 2 эпизода книги – встречу Г.Г. с беременной Лолитой и убийство Куилти? Каковы их аргументы?
- 11) Как реконструируется позиция Набокова по отношению к истории Г.Г. и Лолиты? Зачем написан этот роман? Какова его эстетическая и этическая концепция?
- 12) Какая экранизация наиболее удачна?

Раздел 14. Новелла Хулио Кортасара «Слюни дьявола» (1959, 15 страниц) и ее киновоплощение в фильме М. Антониони «Blow-up» (1966). Поэтика интертекста и художественный мир.

Источник текста:

- 1) Кортасар Х. Слюни дьявола <http://lib.ru/INPROZ/KORTASAR/zanyatiya.txt>

Вопросы для обсуждения:

- 1) История создания новеллы, социокультурный контекст
- 2) Как устроено повествование в новелле? Кто является повествующей инстанцией? Какие изменения она претерпевает на протяжении новеллы
- 3) Основные проблемы в новелле:
 - a. Тема реальности и ирреальности (воображения)
 - b. Тема познания. Эпистемология Кортасара в новелле
- 4) Система лейтмотивов новеллы
- 5) Как сюжет трансформируется в фильме М. Антониони

Исследования:

1. Gary Kester. "Blow-up": Cortazar's and Antonioni's. Latin American Literary Review, Vol. 4, No. 9 (Fall-Winter, 1976), pp.7-13
2. Terry J. Peavler. Blow-up: A Reconsideration of Antonioni's Infidelity to Cortazar. PMLA, Vol. 94, No. 5 (Oct., 1979), pp. 887-893
3. George Slover. Blow-Up: Medium, Message, Mythos and Make-Believe. The Massachusetts Review, Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1968), pp. 753-770
4. <http://magazines.russ.ru/inostran/2001/6/kortabas.html> - «Иностранная литература» 2001, №6, Хулио Кортасар, Беседы с Эвелин Пикон Гарфилд
5. Амелин Г. Blow-Up Микеланджело Антониони // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/am8.html>
6. LITERATURE AND PHOTOGRAPHY IN THE WORKS OF JULIO CORTAZAR, TOMAS ELOY MARTINEZ AND SALVADOR ELIZONDO (ARGENTINA, MEXICO), RUSSEK D., PhD dissertation. The University of Chicago, 2004.

Раздел 15. Умберто Эко. Имя розы. Поэтика интертекста и художественный мир романа (достоинства и недостатки экранизации).

Источник текста:

Эко У. Имя розы (по любому изданию).

Справочные:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Name_of_the_Rose

Исследования:

1. Эко У. Заметки на полях Имен розы <http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html>
2. Майкл Суини. Лекции по средневековой философии (главы-комментарий к Имени розы) <http://krotov.info/history/13/suini/page23.htm>
3. Лотман Ю.М. Выход из лабиринта <http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html>
4. Cambridge Companion to Italian Novel. Cambridge UP, 2006. P. 168-181 (LMS).

Вопросы для обсуждения:

1. Как сам автор комментирует историю создания и замысел своего романа?
2. Каковы его жанровые особенности? К каким жанрам отсылает сюжет романа? Опишите, к какому
3. Система персонажей: расшифруйте намеки и аллюзии в именах и фамилиях персонажей.
4. Проблематика романа:
 - a. Проблема соотношения слова и веры
 - b. Проблема поиска истины
 - c. Проблема библиотеки
 - d. Проблема статуса комического и юмора в средневековье
 - e. Проблема познания
5. Черты постмодернистской поэтики (игра с историей, интертекстуальность, металитературность).
6. Анализ экранизации романа.

8 Образовательные технологии

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - дискуссии на семинарах, групповые обсуждения. План и все необходимые материалы курса доступны в системе LMS.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы «Компаративистика: русская литература в кросс - культурной перспективе» и при изучении данной дисциплины составляет 40% аудиторных занятий.

Пошаговая инструкция подготовки семинарских занятий (внеаудиторная и аудиторная работа с классическим текстом):

1. Студенты получают вопросы к каждому тексту от преподавателя заранее (в системе LMS)
2. Студенты читают произведение дома, ищут ответы на вопросы в тексте и в исследовательской литературе (доступна в LMS)
3. Студенты должны поставить свои вопросы к тексту и выложить их на всеобщий просмотр перед семинаром.
4. На семинаре студенты пишут пятиминутный блиц-тест из 5 (или 10) вопросов (предполагающих односложный ответ) на знание фактической сюжетной стороны обсуждаемого текста. Это стимулирует прочтение текста полностью и самостоятельно, а не в кратких содержаниях.
5. На семинаре обсуждаются ответы на домашние вопросы к тексту, анализируются его необходимые фрагменты. Также студенты оценивают сочиненные друг другом вопросы к текстам, обсуждают их релевантность и предлагают свои ответы на них.
6. В зависимости от специфики текста, студентам может быть предложена работа в группах по стандартной схеме: каждая группа (4-5 человек) получает задание систематизировать какую-либо из конфликтующих интерпретаций текста, собрать все аргументы и выстроить последовательное и непротиворечивое ее

доказательство. В итоге в общей дискуссии оцениваются достоинства и недостатки, убедительность или уязвимость каждой из интерпретаций.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Тематика заданий текущего контроля

В качестве оценки усвоения материала используются блицы (короткие вопросы по содержанию прочитанных произведений, предполагающий сверхкраткий односложный ответ) и эссе. Блицы проводятся в первые 5-7 минут каждого занятия и призваны стимулировать студентов прочитывать тексты не в кратких содержаниях, а в полном виде. К тому же блиц вынуждает студентов внимательнее читать текст, с карандашом, отмечая важные смысловые детали.

Образец вопросов блица:

Шекспир. Гамлет.

1. Сколько лет Гамлету?
2. Какой монолог Гамлет просит продекламировать приехавших актеров еще до пьесы?
3. О чем просит умирающий Гамлет Горацио?
4. Что требует от Гамлета дух его отца?
5. Почему Лаэрт внезапно возвращается в 4 действии из Франции?
6. Почему Офелия сходит с ума?
7. Как Фортинбрас оказался в Дании?
8. Что везут Розенкранц и Гильденстерн в Англию?
9. Как Клавдий убил отца Гамлета?
10. Какие доказательства безумия Гамлета Полоний представляет Клавдию?

В конце 4 модуля студенты пишут небольшое эссе (объем от 5 до 8 тыс знаков с пробелами). Темы эссе выбираются следующим образом: студент выбирает любой прочитанный и обсужденный на семинаре текст, выбирает мелкий аспект или проблему, которую мы недостаточно подробно рассмотрели на семинаре, и пишет развернутый разбор этого аспекта/проблемы. Требования: 1) анализ текста, цитаты, 2) минимум 2 использованных научных исследования.

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Не предусмотрены. Зачет проходит в форме свободной беседы по всем прочитанным и обсужденным текстам. Предполагается, что по итогам курса студенты способны свободно ориентироваться в прочитанных текстах, сравнивать, сопоставлять их, видеть различия и сходства.

10 Порядок формирования оценок по дисциплине

Результующая оценка по дисциплине «Западный канон» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38).

Преподаватель оценивает *работу студентов на семинарских занятиях*. Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание письменного текста, проверочная работа – блиц на знание текста и т.п.), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - *О_{аудиторная}*.

Оценка за эссе выставляется по 10-балльной шкале. Критерии оценки зависят от того, насколько полно и глубоко студент раскрыл заявленную тему, воспользовался ли исследовательской литературы и насколько корректно ее использовал.

ПО итогам аудиторной работы и эссе предусмотрено выставление «автоматов» (согласно Положению, речь идет об отличных накопленных оценках 8-10). В таком случае студент получает за зачет ту же самую отличную оценку, какую накопил.

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$O_{\text{накопленная}} = k_1 * O_{\text{ауд}} + k_2 * O_{\text{эссе}}$$

При этом:

$$k_1 = 0,6$$

$$k_2 = 0,4$$

$$O_{\text{Итоговая}} = n_1 * O_{\text{накопленная}} + n_2 * O_{\text{зачет}}$$

При этом:

$$N_1 = 0,5$$

$$N_2 = 0,5$$

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: в пользу студента.

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1 Базовые учебники

Нет.

11.2 Основная литература

I. Художественные тексты

1. Шекспир У. Гамлет. http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_hamlet16.txt
2. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы (по любому изданию)
3. Гете И.В. Фауст. Часть 1. [250 стр.] Перевод Н. Холодковского. http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt
4. Уайльд О. Портрет Дориана Грея. <http://lib.ru/WILDE/doriangray.txt> (перевод Абкина)
5. Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах. Т.4. Л.: «Наука», Ленинградское отделение, 1989. <http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol4/24.htm>
6. Камю А. Посторонний (<http://flibusta.net/b/252717/read> в переводе Норы Галь, с предисловием автора)
7. Толстой Л. Смерть Ивана Ильича http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_12/01text/0280.htm
8. Кафка Ф. Превращение. Русский перевод С. Апта: <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/kafkverw.htm>

9. Вулф В. Миссис Дэллоуэй (рус. перевод: http://lib.ru/INPROZ/WULF_W/dalloway.txt)
10. Уильямс Т. Трамвай Желание <http://lib.ru/PXESY/WILLIAMS/tramwaj.txt> (рус. перевод).
11. Salinger J. A Perfect Day For Bananafish http://www.newyorker.com/archive/1948/01/31/1948_01_31_021_TNY_CARDS_000212620
12. Набоков В. Лолита <http://flibusta.net/b/232264/read> - можно скачать mobi. и epub.
13. Кортасар Х. Слюни дьявола (по любому изданию).
14. Эко У. Имя розы (по любому изданию).

II. Исследовательская литература (по хронологии изучения)

1. Cantor, Paul. 1989. Hamlet. UK: Cambridge University Press, 2004. P. 1-70. (можно читать не все, а главки по выбору).
2. Roland Frye, The Renaissance Hamlet: Issues and Responses in 1600. Princeton: Princeton UP, 1984.
3. Brown K. Faust // Cambridge companion to Goethe. Cambridge UP, 2004. P. 84-97. (в LMS)
4. Аствацатуров А. Эстетизм и Оскар Уайльд // История западноевропейской литературы. 19 век. Англия. СПб., 2004. С. 498-525
5. Бахтин М.М. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского (по любому изданию).
6. Matich, Olga. Typology of Fallen Women in Russian Literature // American Contributions to the Congress of Slavists. Columbus, Ohio, 1983. (LMS)
7. Сартр Ж-П. Объяснение «Постороннего» <http://noblit.ru/node/1131>
8. Dunwoodie, P. From Noces to L'Etranger // The Cambridge Companion to Camus. Cambridge UP, 2007. P. 147-164. (LMS).
9. Свердлов М. «Посторонний» А. Камю: абсурд и двусмысленность <http://lib.vkarp.com/2010/06/04/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8E/>
10. Смерть Ивана Ильича: стратегии чтения (материалы круглого стола в СПб в 1993 году) // Тема смерти в духовном опыте человечества. - СПб., 1993. - С. 56-71 <http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/thanatos/03/discussion.html>
11. Ханзен-Леве О. В конце туннеля: Смерти у Льва Толстого // Новое литературное обозрение. 2010. № 109. <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/o16.html>
12. Набоков В. «Превращение» Кафки // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Nabokov_Kafka.htm
13. Мелетинский Е. Мифологизм Кафки // Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. http://www.e-reading.bz/chapter.php/38411/33/Meletinskiiii_-_Poetika_mifa.html
14. Свердлов М. Поэтика абсурда: «Превращение» Кафки <http://www.tamastar.com/1870-1~1/kafka/sverdl~1.sht>
15. Spilka M. The Sources of Metamorphosis // Comparative Literature. 1959. (см. в LMS)
16. Bloom H. Kafka New Edition. Collection of Articles on Metamorphosis (2010) – см. LMS.
17. Модернистский роман в Великобритании (страницы о Вулф и романе «Миссис Дэллоуэй») // Зарубежная литература XX в. / Под ре. В.М. Толмачева. М., 2003. С. 146 – 154 (учебник доступен в LMS).
18. Fusini, Nadia. Introduction // Woolf, V. Mrs Dalloway. Ebook edition, 2005 (см. LMS).
19. Witworth, M. Virginia Woolf (Author in the Context Series). Oxford, 2005. (in LMS) (Clock Time and Psychological Time P. 120-124; Authoritarianism and Individualism: Mrs Dalloway. P. 135-148; Mental Health: Mrs Dalloway. P. 169-175.)
20. Streetcar Named Desire // Critical Companion to T. Williams. NY, 2005. P. 267-279. (см. в LMS).
21. Борисенко А. Сэлинджер начинает и выигрывает [о точности переводов] // Иностранная литература. №7, 2009. http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16.html#_ftnref6
22. Руднев В. П. Хорошо ловится рыбка-бананка. Рассказ американского писателя Джерома Сэлинджера (1948). // Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. <http://philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm>

23. Галинская И. Л. Загадка Сэлинджера. Отличный день для банановой сельди // Загадки известных книг — М.: Наука, 1986 http://ilgalinsk.narod.ru/zagad/z_1banan.htm
24. Kerr, Christine. A Perfect Day for A Bananafish // Bloom's How to Write About J.D. Salinger. 2007. P. 93-112. (Google Books) http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bananafish&f=false
25. Genthe V. Charles Six, Sex, Sick: Seymour, Some Comments // *Twentieth Century Literature*. Vol. 10, No. 4 (Jan., 1965), pp. 170-171. (LMS).
26. Wiegand W. D. Salinger: Seventy-Eight Bananas. *Chicago Review*. Vol. 11, No. 4 (Winter, 1958), pp. 3-19. (LMS)
27. Bryan, James E. Salinger's Seymour's Suicide // *College English*, Vol.24, No.3 (Dec. 1962)? pp. 226 – 229 (LMS)
28. Долинин А.А. Бедная Лолита (1991) // <http://lolita.mb4.ru/content/view/91/1/>
29. Харринс, Дж.В. «Лолита», нарративная структура и предисловие Джона Рэя / Дж.В. Харринс // В.В. Набоков: pro et contra. – Т. 2. / сост. Б.В. Аверина. – СПб.: РХГИ, 1999. (см. в ЛМС и).
30. Julian W. Connolly. "Nature's Reality" or Humbert's "Fancy"? : Scenes of Reunion and Murder in Lolita // *Nabokov Studies*, Volume 2, 1995, pp. 41-61 (в ЛМС).
31. Chronology of Lolita // Connolly J. A Reader's Guide to Nabokov's Lolita. Boston, 2009. P.XV-XVIII (в ЛМС).
32. Precursors of Lolita; Approaching Lolita; Who was Dolly Haze? // Connolly J. A Reader's Guide to Nabokov's Lolita. Boston, 2009. P. 9-66. (LMS)
33. (по желанию) Dolinin, Alexander. What Happened to Sally Horner?: A Real-Life Source of Nabokov's *Lolita* <http://www.libraries.psu.edu/nabokov/dolilol.htm>
34. (по желанию) Boyd, Brian. "Even Homais Nods": Nabokov's Fallibility, or, How to Revise *Lolita* // *Nabokov Studies*. Vol. 2. 1994. <http://www.libraries.psu.edu/nabokov/boyd1.htm>
35. Эко У. Заметки на полях Имен розы <http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html>
36. Майкл Суини. Лекции по средневековой философии (главы-комментарий к Имени розы) <http://krotov.info/history/13/suini/page23.htm>
37. Лотман Ю.М. Выход из лабиринта <http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html>
38. Cambridge Companion to Italian Novel. Cambridge UP, 2006. P. 168-181 (LMS).
39. Gary Kester. "Blow-up": Cortazar's and Antonioni's. *Latin American Literary Review*, Vol. 4, No. 9 (Fall-Winter, 1976), pp.7-13
40. Terry J. Peavler. Blow-up: A Reconsideration of Antonioni's Infidelity to Cortazar. *PMLA*, Vol. 94, No. 5 (Oct., 1979), pp. 887-893
41. George Slover. Blow-Up: Medium, Message, Mythos and Make-Believe. *The Massachusetts Review*, Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1968), pp. 753-770
42. <http://magazines.russ.ru/inostran/2001/6/kortabes.html> - «Иностранная литература» 2001, №6, Хулио Кортасар, Беседы с Эвелин Пикон Гарфилд
43. Амелин Г. Blow-Up Микеланджело Антониони // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/am8.html>

11.3 Дополнительная литература

Серия "Cambridge Companions"

Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М.: «Наука», 1986.

История всемирной литературы: В 8 тт. М.: Наука, 1983-1994 (см. также: <http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp>)

Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2006.

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине используется компьютер с проектором и выходом в интернет (презентации на платформе www.prezi.com). Курс выложен в систему LMS.