

Техники и идеологии чтения от библейской древности до постсовременности

Аннотация

Цель курса – ознакомить слушателей с основными методами и подходами к изучению зарубежной литературы в современной российской школе, а возможно, и выработать новые методы и формы ее преподавания. Принципиальная новизна курса заключается в том, что методика преподавания литературы будет рассматриваться, с одной стороны, с опорой на аппарат широкого спектра теоретических дисциплин (культурной антропологии, нарратологии, герменевтики, postcolonial studies, gender studies), а с другой стороны, с частыми обращениями к опыту изучения истории визуальных искусств (ландшафтной архитектуры, скульптуры, живописи, кинематографа). Весь этот инструментарий будет подчинен прагматической задаче: как строить изучение и преподавание литературы в эпоху постмодерна. Две главные задачи курса – 1) показать многообразие форм чтения и потребления литературных памятников разных эпох (как читает текст филолог, историк, антрополог, психолог, адепт религиозной традиции, представитель неформальной субкультуры и т.д.); 2) научить студентов видеть и объяснять их ученикам происхождение явлений современной культуры, восходящих к более или менее отдаленным периодам в истории Европы. Студенты (а затем и их потенциальные ученики) должны научиться формулировать простые и ясные объяснения различий и сходств между эстетическими направлениями (при этом улавливая родство между явлениями одного «большого стиля», принадлежащими к разным родам искусства), между типами личности разных исторических эпох. Решение этих задач позволит тематизировать способы чтения и работы с информацией, свойственные разным категориям школьников, конвертировать их собственный интерес к разнородным культурным содержаниям, лежащим за пределами школьного литературного канона (от рок-музыки до fanfiction) в продуктивное потребление литературного текста, как древнего, так и созданного совсем недавно.

В ходе чтения курса и работы на практических занятиях студентам предлагается очень краткий обзор истории важнейших явлений литератур Европы и Америки от античности до наших дней, чтобы студенты представляли себе всю полноту своих возможностей при построении курса. Ведь курс зарубежной литературы в средних школах в настоящее время никак не регламентирован, не подчиняется никакому государственному стандарту. В самом начале его чтения студенты обсуждают вместе с преподавателем возможные принципы отбора произведений для авторского курса. Курс зарубежной литературы может играть вспомогательную роль в ознакомлении школьников с историей русской литературы, но может быть и совершенно самостоятельным курсом истории литератур Европы и Америки или охватывать только один или несколько ее периодов. В школах с углубленным изучением иностранного языка может существовать запрос на курс литературы, создававшейся на осваиваемом языке, а в школах с углубленным изучением гуманитарных предметов могут читаться спецкурсы, сконцентрированные на отдельных темах или выдвигающие на первый план те или иные аспекты бытования литературных произведений («История и теория художественного перевода», «Литература и история», «Экранизации классики», «Музыка и живопись в мировой литературе», «Литература и религия», «Поэзия декаданса» и т.д.). Мы ставим себе целью продемонстрировать как можно больше способов и форм включения произведений зарубежной литературы в curriculum современной школы.

Содержание курса

Введение

(2 ч ЛК + 2 ч ПЗ)

Зарубежная литература: история чтения и преподавания зарубежных авторов на Руси, в России, в СССР и на постсоветском пространстве. Классическая филология и ее место в российском среднем образовании на протяжении XVIII-нач. XX вв. «Круг чтения»: каких зарубежных авторов читали в подлинниках и переводили в разные эпохи российской истории и зачем? Формы рецепции зарубежной литературы в Новое и Новейшее время: от лубка до оперного либретто, от кинофильма до видеоигр. Fanfiction как способ рецепции произведений литературы.

ПЗ: самостоятельная разработка программ преподавания зарубежной литературы в средней школе.

Библия как собрание мифов, вероучительная книга и универсальный текст европейской культуры

(2 ч ЛК + 6 ч ПЗ)

Основной вопрос: как и для чего читать Священное Писание в постсекулярную эпоху? Священный текст религиозной традиции как объект науки – литературоведения, классической филологии и антропологии – и как объект присвоения (в философии, литературе, искусстве, идеологии). Можно ли читать Евангелие как роман (гипотеза О.М. Фрейденберг)? Сходства и различия в способах чтения гомеровского эпоса и библейского текста («документальная гипотеза и «гомеровский вопрос»). Разница между «анатомией» и «герменевтикой» текста. Как читали библейские тексты в иудейской и христианской традициях? Как попытки прочесть Библию приводят к рождению самостоятельных повествовательных форм? Как из толкования священного текста возникает фундаментализм (несколько образцов радикально-креационистской экзегезы)? Какие произведения различных видов искусств могут быть привлечены для работы с библейскими сюжетами?

Способ работы на семинарах: выбирается небольшой фрагмент текста (например, 1-2 гл. Книги Бытия) и показывается, сколь многими способами он может быть прочитан (как в одном и том же тексте можно увидеть ближневосточную мифологическую космогонию, сумму всей научной космологии древности, изложение тринитарного догмата, безыскусную пастораль, сочиненную наивными пастухами на заре человечества?).

ПЗ: студенты читают и комментируют фрагменты из кн. Бытия и др. библейских книг (по выбору студентов), создают собственные виртуальные музеи живописных и скульптурных произведений на библейские сюжеты и рассказывают о том, как события и образы Св. Писания интерпретированы в этих произведениях.

Источники:

Книги Ветхого и Нового Заветов в нескольких переводах (синодальный перевод, пер. кн. Руфи А.И. Шмаиной-Великановой, «Радостная весть» и др.).

Литература:

1. *Тантлевский И.Р.* Введение в Пятикнижие. Гл. III. URL: <http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/title/pentateuchus.html>
2. *Фрейденберг О.М.* Евангелие – один из видов греческого романа. URL: <http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudu/Stat%27i/Evangelie>
3. *Шмаина-Великанова А.И.* Книга Руфи как символическая повесть. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010.

Античная литература: музей в эпоху киборгов или полигон для конструирования европейской идентичности?

(4 ч ЛК + 8 ч ПЗ)

Основной вопрос: как и для чего читать памятники греко-римской античности после того, как язык классической литературы и мифологии перестал быть универсальным языком европейской культуры? Роль эпоса в культуре от Гомера до наших дней: понятие пайдеи; эпос как фундамент национального самосознания в тоталитарных режимах. Античность в культуре детства (переложения мифов для детей в разные эпохи и в разных странах, античные сюжеты в детской литературе, анимационном и актерском кино). Повседневность греков и римлян и жанры античной литературы: как водить школьников в музеи изящных искусств. Соперники христианства: наиболее значимые религиозные и религиозно-философские учения античного мира (гностицизм, митраизм и др.), связанные с ними памятники литературы и фигуративных искусств. Эстетика гностических текстов и фантастическое кино 1990-х – 2010-х гг.

ПЗ: Изучение античной литературы через историю ее рецепции: создание серий презентаций, в которых учащиеся демонстрируют формы присутствия сюжетов, мотивов или персонажей античной мифологии и литературы в позднейших произведениях искусства (например: образы и герои «Энеиды» Вергилия в изобразительном искусстве, музыке, поэзии от Средних веков до наших дней); презентации и дискуссии на тему: авторы и образы античной литературы в школьном курсе отечественной словесности – общие места, «эзопов язык» и «территория свободы»; практикум по чтению магических текстов и сравнению магических текстов разных периодов античной истории (например, одного из первых памятников на латинском языке – заклинания VII в. до н.э. – и фрагментов «Большого Парижского магического папируса», содержащего гностические заклинания).

Источники:

1. Гомер. Илиада (в пересказе М.Л. Гаспарова). URL: <https://briefly.ru/gomer/iliada/>
2. Гомер. Одиссея (в пересказе М.Л. Гаспарова). URL: <https://briefly.ru/gomer/odisseja/>
3. Вергилий. Энеида (любое изд., пер. С.С. Ошерова).
4. Катулл. Поэзия (любое изд.).
5. Любые другие авторы и произведения по выбору студентов.

Средние века: словесность в мире рыцарей, монахов, ведьм и трубадуров

(4 ч ЛК + 8 ч ПЗ)

Основной вопрос: почему сюжеты эпоса и романа Средневековья пользуются такой популярностью в начале XXI в.? Многообразие средневекового эпоса (исландский, норвежский, ирландский, германский и др.). Люди Средневековья: их верования, их повседневность, их досуг и историческая реконструкция этих форм жизни во 2-ой пол. XX-XXI вв. Трубадуры: куртуазия, рождение женского творчества и восприятие культуры трубадуров в науках о культуре в XX-XXI вв. Жанры средневековой поэзии и их сходство с жанрами поэзии для детей (пример: жизнь жанра «страшной» или приключенческой баллады в XX в.). Средневековый эпос и фэнтези. «Беззаконный жанр»: средневековый роман и его использование в современном массовом кинематографе и популярной литературе. «Брат Волк», «сестра Смерть» и «сады услад»: литургические тексты, великие святые католического мира и их вклад в литературу; житийная литература; влияние форм благочестивой литературы Средневековья на современную церковную литературу, создаваемую и потребляемую представителями разных христианских конфессий. Данте как последний поэт Средневековья и история иллюстрирования его сочинений.

ПЗ: выстраиваем уроки по любимым произведениям средневековой литературы (4 ч.); ищем персонажей Средневековья в фильмах фэнтези и объясняем, как и зачем они туда попали (2 ч.); сочиняем с воображаемыми учениками фэнтези или настоящий средневековый роман (2 ч.).

Литература:

1. *Зюмтор П.* Опыт построения средневековой поэтики. URL: https://vk.com/wall-2348398_844

От «титанического Возрождения» к Галантной эпохе

(4 ч ЛК + 6 ч ПЗ)

Основной вопрос: как европейцам удалось создать великую культуру из общих мест и может ли современный человек разобраться в культуре барокко? Понятие литературной топики (Э. Р. Курциус): «долгая жизнь» европейской риторической культуры от античности до романтизма. Место топики в литературе эпохи «рефлексивного традиционализма» и после нее.

Ренессанс, маньеризм, барокко: смысл этих понятий и способы простого объяснения отличий между ними школьникам (на примерах из фигуративных и ландшафтных искусств – в частности, через эволюцию стилей в садово-парковом искусстве, архитектуре, скульптуре и живописи). Что возродило Возрождение? Внутренняя противоречивость понятия «ренессансный антропоцентризм», антигуманная повседневность представителей гуманистического движения: культ подражания античности и крайности цicerонианства, «охота за рукописями» и рынок фальшивых антиков, литературные распри и нелегитимные способы ведения научной полемики, узаконение непристойности в литературе и искусстве, типичный образ жизни светских и церковных меценатов (моральный облик папского двора конца XV-начала XVI вв. и эстетические достижения обслуживающих его художников и литераторов). Идеальные типы личности: от «Зерцал государевых» - к сочинениям «О придворном», «О кардинале», «О секретаре».

Политические теории эпохи барокко, ранненовоязременная наука и барочные теории остроумия. Эмблема как инструмент познания в барочной науке. Феномен барочного романа: монументальность, отсутствие четких границ между художественной и научной прозой (для кого создавались тысячестраничные романы с примечаниями, занимавшими по две тысячи страниц?), изоощренный аллегоризм. Барочная драма: эксперименты с различными видами достоверности (скептицизм в «Жизнь есть сон» Кальдерона), драматизация политической теории суверенитета (В. Беньямин о суверене как герое барочной драмы). Читаем «Блоху» Дж. Донна в оригинале и в существующих русских переводах. «Блоха» как сумма барочной эстетики: «сопряжение далековатых идей», контаминация стилистических регистров и травестия возвышенных идей – изысканное в обценном и отвратительное в наслаждении.

Принципы маньеризма в живописи и маньеристская литература: школа Фонтенбло, «Лес чудес» в Бомарцо, «Адонис» Марино и русский перевод его фрагмента.

Когда и где на самом деле рождается классицизм? От итальянского регулярного парка к французской классицистической трагедии.

ПЗ: читаем сочинения Боккаччо, изучаем иллюстрации к ним, созданные в кон. XIV – XVI вв., дискутируем о роли мифа в его произведениях и о структуре сюжетов в них (2 ч.); читаем «Государя» и др. сочинения Н. Макиавелли («Мандрагора», «Золотой осел») и дискутируем о том, как следует излагать школьникам его учение (2 ч.); студенты предлагают собственные версии уроков по барочной поэзии – русской и европейской (2 ч.).

Источники:

1. *Дж. Донн*. Блоха (английский оригинал, пер. Иосифа Бродского)
Любые произведения XVI-XVIII вв. по выбору студентов.

Литература:

1. *Михайлов А.В.* Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. URL: <http://arthistory.bench.nsu.ru/?el=1154&mmedia=CONTENT>
2. *Чекалов К.А.* Маньеризм во французской и итальянской литературах. URL: <http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/chekalov-manerizm/manerizm-i-ego-samoopisanie.htm>

«Изобретение человека» в литературе Просвещения и «рождение современности» (романтизм и критический реализм 1-ой пол. XIX в.)

(4 ч ЛК + 10 ч ПЗ)

Либертинаж как стиль жизни и образ мышления. Повседневность дам и кавалеров Галантного века (смотрим фильмы А. Васильева о модах XVIII столетия). Либертены и либертины: «Опасные связи» и их многочисленные экранизации (как правильно расставить акценты при просмотре некоторых важнейших экранизаций и при создании презентаций по роману и его воплощениям в кино); пьеса Э.-Э. Шмитта «Распутник» о Дени Дидро и фильм Г. Агийона – что в них соответствует расхожим «школьным» представлениям об эпохе Просвещения и что противоречит им? Творчество маркиза де Сада как лебединая песнь риторики Просвещения.

Сентиментализм - «оборотная сторона Просвещения»: слезливые кавалеры, виктимные девицы, «сентиментальные путешествия» и «сельские кладбища». Чувство и чувствительность как способ утверждения свободы личности и право на самоубийство («Страдания юного Вертера» Гете). Литература становится жизнью: волна самоубийств после публикации «Страданий юного Вертера».

Готический роман и его создатели – первые профессиональные женщины-писательницы, живущие литературным трудом. Рождение романтического двоемирия из «страха и трепета» сентиментализма. Прекрасное, возвышенное и ирония. Открытия романтизма: новый синтез искусств, субъективно-лирическое начало, эстетика экзотического и «романтический идеал». Эстетика фрагмента и «Житейские воззрения кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана. Сказка как «канон поэзии». От романтических новелл Э. По к мифологии и минималистской эстетике повестей Г.Ф. Лавкрафта. Неоготическая эстетика от готического романа кон. XVIII в. до фильма «Багровый пик».

От либертена к денди. Иконы дендизма: феномен Дж. Браммела, Дж.Н.Г. Байрон и байронизм, Оноре де Бальзак и его герои, Шарль Бодлер, его эссе о моде и «героизация современности».

«Сын века» под сводами «Собора Парижской Богоматери»: специфика французского романтизма. Средневековье, созданное романтиками: от открытия Средневековья немецкой романтической культурой до эпических сказаний в творчестве Р. Вагнера. Театральная реформа Р. Вагнера. Байрейтский театр, вилла Руфоло и судьба наследия композитора в идеологии III рейха.

ПЗ: распределяем роли, становимся героями «Опасных связей» и пишем друг другу письма (2 ч.); выстраиваем генеалогию «Бедной Лизы» (изучаем функции женских персонажей в литературе европейского сентиментализма и осознаем новаторство Карамзина), дискутируем о женских самоубийствах в русской литературе на фоне литературы европейской (2 ч.); изучаем литературные коды «Евгения Онегина» и «Героя

нашего времени» (2 ч.); создаем сюжеты и описания для готического романа или романтических новелл – осваиваем приемы создания готического саспенса или романтической иронии (по выбору студентов, 2 ч.); строим уроки по произведениям немецкого (Э.Т.А. Гофман) и русского (В.Ф. Одоевский) романтизма (2 ч.).

Источники:

Любые издания сочинений Шодерло де Лакло, Э.Т.А. Гофмана, В.Ф. Одоевского.

Литература:

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

2. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб: Аксиома, 1996.

Литература конца XIX-XXI веков: вавилонское смешение языков или начало Апокалипсиса?

(4 ч ЛК + 12 ч ПЗ)

Цель – представить панораму литературного процесса и многообразия литературоведческой методологии на Западе в течение XX-XXI столетий. Литература последней трети XIX - начала XX вв.

Эстетика упадка: культурные и эстетические установки декаданса, нищезанятость и фрейдизм и роль этих течений постромантической мысли в складывании новых эстетических принципов, новых форм в литературе, музыке и фигуративных искусствах.

Искусство модерна и теория «нового гедонизма» в «Портрете Дориана Грея» О. Уайльда. Парадокс как форма мышления и поэтологический прием. Зачем в середине романа приводится десятистраничное описание коллекций Дориана? Что сложнее: старый аскетизм или «новый гедонизм»?

Переосмысление роли христианской религии в европейской истории: «Перламутровый ларец» А. Франса. «В одну воду не войти дважды»: ирония декаданса и способы говорения о христианских идеалах в современном мире.

Реформы театра. Драма символизма и «поэтика молчания» (М. Метерлинк). Влияние философии А. Шопенгауэра на театр и видение актерской игры. Философия кукольного театра. Театральные опыты сюрреализма и «театр жестокости» А. Арто. Эпический театр Б. Брехта и эстетика отчуждения. Экзистенциальная проблематика в драме Ж.П. Сартра. Театр парадокса (абсурда) и антидрама в творчестве Э. Ионеско, Ж. Жене, С. Беккета. Эволюция поэзии в XX веке. Авангардизм: дадаизм, ультраизм, сюрреализм. «Синтез» искусств и эстетика коллажа (Г. Аполлинер, Б. Сандрап). Культурологическое экспериментирование модернистской поэзии (Р.М. Рильке, К.Кавафис, Г. Тракль, Ф. Верфель, У. Йейтс, Ш. Хини, Т.С. Элиот, Э. Паунд, У.Х. Оден, Р. Фрост). Экспрессионизм в Германии (Г. Бенн). Герметическая поэзия (Р. Шар, А. Мишо, П. Эмманюэль), Леттризм и «Цех потенциальной литературы» (УЛИПО, Ж. Перек, Р. Кено). Имажизм (У. Каммингс), «Битники» (А. Гинзберг, С. Платт). Конкретная поэзия. Установки футуристов в Италии и России, футуризм в поэзии, театре и живописи.

Модернистская проза. Рецепция философии А. Бергсона и З. Фрейда в модернизме: М. Пруст, психоаналитическая критика. Эволюция фрейдизма в философии К. Юнга. Учение об архетипах и применение учения Юнга в анализе произведений искусства. Модернистский роман и поток сознания (В. Вульф, У. Фолкнер, Дж. Джойс). Роман-свидетельство, коллаж, документализм и «первая вещественность». Романы «потерянного поколения». «Новая деловитость». Эпос абсурда (Ф. Кафка).

Экзистенциализм: философия и поэтика. Творчество А. Камю, Ж.-П. Сартра. Немецкий интеллектуальный роман (Т. Манн, Г. Гессе). «Новый роман» (антироман) и новый «новый роман»: Н. Саррот, А. Роб-Грийе, «Тель Кель», М. Бютор. Структурализм, деконструктивизм, постмодернизм: эстетика (Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида) и литературная практика (М. Бютор, Х. Кортасар, У. Эко). Демонтаж поэтики и риторики, ризома как фабульный принцип (М. Павич).

Школа микроистории в исторической науке и литература псевдодокументализма (историки К. Гинзбург, Р. Дарнтон, Н. Земон-Дэвис и писатели П. Киньяр, Л. Канали, П. Зюскинд). Жанр мокьюментари в литературе и кино.

Латиноамериканский роман и эстетика «магического реализма». Творчество Х. Кортасара, Х.Л. Борхеса, А. Бьой Касареса, М.Варгаса Льосы. Литература и массовая культура (проблема разграничения в постмодернизме – на примерах из творчества Ф. Бегбедера). Границы *ficção*: между художественной литературой и литературой научно-популярной. Научная фантастика и социальный эксперимент в литературе от «Франкенштейна» М. Шелли до «Элементарных частиц», «Возможности острова» и «Карты и территории» М. Уэллбека. Книга-аттракцион и кино-аттракцион вместо литературы: от братьев Люмьер до «Гарри Поттера» и «Игры престолов». Перспективы развития и деградации литературы в XXI веке.

ПЗ: подробный анализ любых произведений литературы кон. XIX – XXI вв. (по выбору студентов, 6 ч.); попытки создания произведений любого из направлений литературы кон. XIX – XXI вв. (по выбору студентов, 2 ч.); дискуссии о возможности и целесообразности включения в школьную программу тех или иных сочинений зарубежной литературы кон. XIX – XXI вв. (по выбору студентов, 2 ч.); коллоквиум, посвященный способам изучения в средней школе методов исследования литературы, возникших в XX-XXI вв. (по выбору студентов, 2 ч.),

Литература:

1. Камю А. Посторонний.
2. Кортасар Х. Рассказы.
3. Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
4. Руднев В. Словарь культуры 20 века. М., 1996.
<http://www.lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt>

Формы контроля:

1. **Домашнее задание** – создание виртуального музея, посвященного фигуративным искусствам одного из шести изучаемых в ходе курса периодов. Домашнее задание выполняется после завершения изучения любого из разделов курса (в зависимости от выбора студента).
2. **Контрольная работа** (домашняя) – составление хронологической таблицы к авторской программе, которую студент защищает на экзамене (см. следующий пункт).
3. **Экзамен** проводится в форме защиты студентом подготовленной им авторской программы курса зарубежной литературы для одного или нескольких классов средней школы.