

Министерство культуры Российской Федерации
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Кафедра общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

**Рабочая программа дисциплины
«Теория литературной критики»**

Уровень высшего образования

Специалитет

Специальность

071101 (52.05.04) Литературное творчество

Специализация «Литературный работник»

Форма обучения

Очная

Нальчик

2014

Цели и задачи дисциплины

Вузовский курс «Теория литературы», читаемый студентам во 2 семестре 3 курса, существенно отличается от пропедевтического курса по «Введению в литературоведение», который читается на первом семестре 2 курса. Курс «Теория литературы» предполагает рассмотрение важнейших проблем науки о литературе в историческом освещении, выявлении и обсуждении спорных проблем теории и методологии, более открытые и всеобъемлющие связи с культурологией, философией, эстетикой.

Цель курса: Изучение теории литературы и ее основных разделов.

Задачи курса:

- Рассмотреть становление и развитие литературоведческой науки на примере важнейших научных направлений, концепции и школ XIX - XX столетия.
- Рассмотреть основные разделы теории литературы (учение о сущности литературы, способе бытия и составе отдельного художественного произведения, о литературном процессе).
- Акцентировать внимание на спорных вопросах литературоведческой науки и современных литературоведческих исканиях.
- Способствовать сближению вузовского курса с лучшими достижениями современного литературоведения.
- Совершенствовать методологию, методику и навыки литературоведческого анализа.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла.

СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ

Изучается в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Лекций – 24 часа. Практические занятия– 12 часов

Самостоятельная работа – 72 часа

Примерное распределение часов по курсу

Тема Лекции (час)	Лекции	Семинары	Самост. раб. (час.)	Всего
Введение	1		2	3
История литературоведения и методология	2	1	6	9
Ритуально-мифологическая школа в XX веке	1		2	3
Культурно-историческая школа	1	1	4	6
Сравнительно-исторический метод	1		2	3
Психологическая школа	1	1	4	6
Формальный метод в литературоведении	1		2	3
Структурализм	1		2	3
Постструктурализм как самокритика структурализма и самосознание литературного постмодернизма	1	1	4	6
Герменевтика в литературоведении	1		2	3
Теоретико-литературное наследие М.М.Бахтина	1		2	3
Сущность литературы и		1	2	3

искусства				
Литература как познавательная деятельность	1	1	4	6
Тематика литературы и искусства		1	2	3
Автор и его присутствие в произведении	1		2	3
Литература как творческая деятельность	1	1	4	6
Назначение искусства и литературы	1		2	3
Литература как вид искусства	1		2	3
Художественный образ	1	1	4	6
Литература в коммуникативном аспекте	1		2	3
Литературное произведение	1	1	4	6
Текст как понятие филологии	1		2	3
Сюжет художественного произведения	1	1	4	6
Закономерности развития литературы	1		2	3
Деление литературы на роды. Эпос. Драма. Лирика.	1	1	4	6
Всего	24	12	72	104

Введение. Задачи, содержание и принципа построения курса

«теория литературы». Основные разделы теории литературы. Место теории литературы среди других литературоведческих дисциплин. Критика и литературоведение.

История литературоведения и методология. Появление научных школ в XIX веке. Методологическая школа в европейской и русской науке, ее связь с романтической критикой. Влияние философии Ф. Шеллинга.

Немецкая философия братьев Гримм. Связь с языкознанием середины XIX века. Гипотеза о языке и прамифе индоевропейских народов. Мифологическая школа в России.

Ф.И.Буслаев. Работы Буслаева о языке, фольклоре и древней литературе.

А.Н. Афанасьев «Поэтические воззрения славян на природу» и мифологическая концепция Афанасьева. Мифологическая концепция А.А.Потебни. Развитие традиций мифологической школы в эстетике символистов. Вяч.Иванов о мифе.

Ритуально-мифологическая школа в XX веке. Влияние работ

Э. Тейлора («Первобытная культура») и Дж. Фрейзера («Золотая ветвь»).

К.Г. Юнг. Концепция Юнга о коллективном бессознательном и учение об архетипах. Миф и его роль в восстановлении цельности восприятия. Работы Юнга о литературе и искусстве. Концепция двух типов искусства – «визионерского» и «технического». Развитие идей Юнга у его последователей. Дж. Кэмпбелл, Д. Хилман.

«Анатомия критики» Н. Фрая. Развитие литературы как повторение структур – мифологем. Словесная имитация древних ритуалов и литература как развертывание потенциальных возможностей мифов.

Эстетика И.Канта и Ф. Гегеля.

Культурно-историческая школа. Позитивизм как философская основа культурно-исторической школы. И. Тэн. Учение Тэна о «первичных

факторах» развития литературы. Последовательный детерминизм и ориентация на естественную историю.

Культурно-историческая школа в России. А.Н. Пыпин и его наследие. Интерес к общественным настроениям эпохи («состоянию умов»), к жизни идейных кружков и течений, привлечение материала, не имеющего прямого отношения к литературе. Отсутствие собственного эстетического анализа. Влияние культурно-исторической школы на литературоведение XIX века и другие гуманитарные дисциплины.

Сравнительно-исторический метод. Т. Бенфей как основатель сравнительно-исторического метода. Преувеличение моментов влияния и активного заимствования сюжетов и мотивов одной национальной литературой из арсеналов другой.

Сравнительно-историческая школа в России. Александр Николаевич Веселовский, широта его интересов, преодоление евроцентризма, интерес к фольклору, литературам Востока. Веселовский как создатель научной поэтики. Веселовский и его учение о сюжете и мотиве. «Историческая поэтика» Веселовского.

Алексей Николаевич Веселовский как последователь миграционной доктрины. Его работы по истории русской литературы. Ее ученический характер, попеременное влияние на нее отдельных западных литератур.

Психологическая школа. Э. Эннекен как основатель «эстопсихологии». Психологическая школа в России. А.А. Потебня и его наследие.

Сведение задач литературоведения к изучению психологии творчества и восприятия. Перенос внимания со среды на личность и внутренний мир произведения.

Идеи Потебни о взаимоотношении языка и мышления, учение о слове и составе

произведения, учение о внутренней форме слова как продуктивном начале литературы. Развитие идеи психологической школы в работах Д.П. Овсяннико-Куликовского, А. Горнфельда и других.

Психоанализ в литературоведении. З.-Фрейд. Основные идеи. Работы З.Фрейда об искусстве и литературе. Психоанализ в России. И.Д.Ермаков и его работы о Пушкине, Гоголе, Достоевском.

Формальный метод в литературоведении. Истоки формализма в работах А. Белого. Русская формальная школа и ее представители (В.Шкловский, Р.Якобсон, Б.Эйхенбаум, В.Томашевский, В.Жирмунский). Работа В.Шкловского «Искусство как прием» и В.Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя». Постановка вопроса о специфике литературы, понятие «остранения» и «автоматизации приема».

Дискуссия о формализме в 20-е годы. Судьба формализма. Развитие формализма за пределами России. Пражский лингвистический кружок. Формализм и структурализм.

– основатель марксистской эстетики. Работы Ленина о литературе. А.В.Луначарский. Вульгарно-социологическое направление 20-40-х годов (В.Фриче, В.Переверзеви др).

Лекция 8 (2 ч.). Структурализм. Западноевропейский и американский структурализм (Р.Барт, Ц.Тодоров, Ю.Кристева и др.). Основные идеи структурализма.

Учение о знаковом характере культуры. Семиотика как метанаука. Понимание искусства как особого языка, редукционизм в методологии структурализма. Структурализм в отечественном литературоведении. Ю.М.Лотман и его наследие. Московско-Тартусская школа.

Постструктурализм как самокритика структурализма и самосознание литературного постмодернизма. Борьба с «метафизикой», развенчание мифов и утопий. Осуждение универсальных концепций культуры как масок догматизма. Отрицание идеологии как проявления «информационного империализма».

Основные представители европейского и американского постмодернизма и их труды (М.Фуко, Ж.Деррида, Ш.Делез, Пол де Манн и др.). Децентрация как отрицание ценностной иерархии, интерес к маргинальному. «Эпистемологическая неуверенность» как методологическая позиция. Понятие деконструкции и интертестуальности. Концепция «смерти автора». Феминистские концепции на Западе и в России.

Герменевтика в литературоведении. Предыстория герменевтики. Возникновение герменевтики и основные этапы ее развития. В.Дильтей о разделении гуманитарных и естественных наук.

«Понимающая психология» и социологическое изучение литературы. Естественно-научное знание как воспроизводимое в серии опытов и гуманитарное понимание как индивидуальное и неповторимое. «Объяснение» и «понимание».

Р.Шлейермахер как один из основателей герменевтики. Обоснование герменевтического метода и введение основных понятий герменевтики. Р.Шлейермахер о методе, как способе переживания, и чтении, как оживлении ушедшего на собственном опыте.

Г.Г.Гадамер. Книга Гадамера «Истина и метод» и работы по эстетике и литературе. Толкование как продуктивный фактор культуры: погружение в иную культурно-историческую традицию и восприятие по-своему.

Сущность литературы и искусства. Эстетическое как философская категория. Литературоведение и эстетика. Прекрасное как основная категория эстетики. Воззрение на сущность прекрасного в истории философской и эстетической мысли. Прекрасное и возвышенное. Э.Берк и И.Кант о возвышенном. Эстетические эмоции (суждения вкуса) в эстетике И.Канта. Место и роль эстетического в жизни человека и обществе.

Модернизм и эстетизм. Постмодернистская чувствительность и эстетизм. Антиэстетические концепции. Эстетическое и художественное.

Литература как познавательная деятельность. Теория подражания, или мимесиса. Мимесис в античной эстетике. Теория подражания и символизации. Теория подражания и романтическое искусство. Типическое и характерное в реализме. Недостаточность платоновской и христианской трактовки концепции символизации. Символизация в психоаналитических концепциях.

Тематика литературы и искусства. Значение термина «тема». Вечные темы как отражение онтологических и антропологических универсалий человеческого бытия. Архетипический и мифологический характер вечных тем. Роль мифологических и психоаналитических школ в разработке данной тематики. Культурно-историческая тематика и ее разновидности. Тематика, связанная с индивидуальным, духовно-биографическим опытом автора. Исповедальное начало в произведениях данного рода. Внимание сторонников биографического метода к автобиографическому пласту тематики.

Автор и его присутствие в произведении. Термин «автор» в литературоведении. Исторические судьбы авторства. Многообразие подходов к проблеме «авторства» (биографический, социологический, психологический и др.). Автор и идейно-смысловая сторона произведения. Понятие об идее произведения. Образно-эмоциональный характер художественной идеи. Идеи философские и художественные.

Понятие «образ автора». Автор в лирике и драме. Автор в эпосе. Автор. Повествователь. Рассказчик.

Литература как творческая деятельность. Понятие о творчестве. История осознания творческой природы искусства. Связь искусства с вне художественными формами творчества. Художественное творчество и житнетворчество. Искусство как реализация творческой энергии. Вдохновение. Различные трактовки вдохновения в истории эстетической мысли. Литература как «труд» и «игра». Игровые концепции искусства. Различные проявления игрового начала в искусстве. Свобода и ответственность художника. Игра в эстетике постмодернизма.

Назначение искусства и литературы. Искусство в аксиологическом аспекте. Катарсис. Художественность как ценность. Искусство и другие формы культуры. Спор об искусстве и его призвании в XX веке. Концепция кризиса искусства.

Литература как вид искусства. Разграничение видов искусства по материальным средствам создания образов. Искусства простые (односоставные) и синтетические (театр, кино и др.) Эволюция искусства о «первоначального синкретизма» и дифференциации его видов. Идея возврата к синтезу искусств (Вагнер, Скрябин, Вяч. Иванов). Искусства изобразительные и экспрессивные. Изобразительное начало в литературе, его особенности. «Невещественность» словесных образов Искусства пространственные, временные, пространственно-временные. Понятие хронотопа.

Художественный образ. Понятие о художественном образе.

Образ и образность. Становление учения о художественном образе. Философское, психологическое, общеэстетическое и узко лингвистическое понимание образа.

Концепции, отвергающие категорию образа. Художественный образ и знак.

Автор и читатель. Присутствие читателя в произведении. Рецептивная эстетика.

Проблема восприятия художественного произведения и изучение категории «читателя» в отечественном литературоведении. Историко-функциональное изучение литературы.

Литературное произведение. Способ бытия литературно-художественного произведения. Состав произведения и его элементы. Категории формы и содержания. Различные трактовки данных понятий в истории философской и эстетической мысли. Состав литературно-художественной формы. Выделение литературоведами трех аспектов: детали предметной изобразительности, система приемов композиции и система словесно-художественных приемов. Другие представления о составе художественной формы.

Текст как понятие филологии. Текст в семиотике и культурологии. Текст в литературоведении и сопряженные с ним понятия (текстология, контекст, подтекст). Текст и художественное произведение. Противопоставление их в эстетике постмодернизма. Понятие интертекстуальности.

Сюжет и конфликт. Виды сюжетов. Сюжет в эпосе и драме. Понятие о «лирическом сюжете».

Закономерности развития литературы. Проблема генезиса литературного творчества. Литературный процесс. Проблема периодизации. Стадиальность литературного развития. Характеристика стадии (архаическая, нормативная, индивидуально-авторская). Литературные общности (художественные системы) XIX- XXвв. Международные литературные связи.

Деление литературы на роды. Эпос. Драма. Лирика. Специфика анализа эпических, драматических, лирических произведений. Понятие «жанра». Жанровые структуры и каноны. Жанровые системы. Роман как жанр.

Практическое занятие №1

Тема: Психоанализ в литературоведении

1. З.Фрейд. Становление психоаналитической концепции. Основные понятия психоанализа.
2. З. Фрейд о литературе и искусстве. Психоанализ и литературоведение.
3. «Русскость» Фрейда. З.Фрейд и русская литература.
4. Психоанализ в России. И.Д.Ермаков и его работы о Пушкине, Гоголе, Достоевском.

Литература

1. Фрейд З. Художник и фантазирование.– М., 1995.
2. Руткевич А.М. Введение в психоанализ. – М., 1995.
3. Ермаков И.Д. Психоанализ в литературе. – М., 1998.
4. Эткинд А. Эрос невозможного. Из истории психоанализа в России. – СПб., 1993.

Практическое занятие №2

Тема: Теоретико-литературное наследие М.М.Бахтина.

1. М.М.Бахтин. Личность и творчество. Бахтин как мыслитель и филолог.
2. Судьба литературного наследия Бахтина. «Круг Бахтина» и вопрос об авторстве отдельных работ.
3. Диалогизм как основное понятие философии и эстетики Бахтина.
4. Книга о Достоевском и разработка учения о «полифоническом романе».
5. Учение об официальной и народно-смеховой культуре. Книга о Рабле и основные принципы карнавальной культуры.

Литература

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского.– М., 1979.
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и поэтики. – М., 1975.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.– М., 1979.

4. Бахтин М.М. Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и

Ренессанса.– М.,1965.

5. М.М. Бахтин как философ. – М.,1992.

6. М. Бахтин и философия культуры 20 века. – Спб.,1991.

Практическое занятие №3

Тема: Автор и его присутствие в произведении.

1. Понятие «автор» в современном литературоведении. Различные аспекты

проблемы авторства. Понятие «образ автора».

2. Автор в эпосе. «Автор и герой в эстетической деятельности». Автор, повествователь, рассказчик.

3. Автор в драме. Способы выявления авторской позиции в драматическом произведении.

4. Автор в эстетике постмодернизма. Концепция «смерти автора».

Литература

1. Аверинцев С.С. Автор // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.,

1978, т.9.

2. Барт Р. Смерть автора// Барт Р. Избранные работы.– М., 1989.

3. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи.– М., 1986.

4. Боневская Н.К.«Образ автора» как эстетическая категория// Контекст-1985 – М.,1986.

5. Манн Ю. Автор и повествование// Историческая поэтика– М., 1994.

6. Чернец Л.В. Автор // Введение в литературоведение: основные понятия и

символы. – М., 1999.

Практическое занятие №4.

Тема: Литература в коммуникативном аспекте. Автор и читатель.

1. Проблема восприятия и функционирования произведения. Автор и читатель. Книга и читатель.
2. Присутствие читателя в произведении. Рецептивная эстетика как одно из ведущих направлений современного литературоведения.
3. Проблема восприятия художественного произведения и изучение категории «читателя» в отечественном литературоведении. А.А. Потебня и его последователи.
4. Историко-функциональное изучение литературы в отечественном литературоведении.

Литература

1. Бакк. Изучение читателей в России. – М., 1969.
2. Белецкий А.И. Об одной из очередных задач историко-литературной науки \ Белецкий А.И. Избранные труды по литературоведению. – М., 1964.
3. Гудков Л.Д. Литература как социальный институт. – М., 1994.
4. Хализев В.Е. Восприятие литературы // Хализев В.Е. Теория литературы.– М.,1999.

Практическое занятие №5

Тема: Сюжет художественного произведения.

1. Изучение сюжета в отечественном литературоведении. Учение А.Н. Веселовского о сюжете и мотиве. Сюжет в концепции формалистов. Сюжет и фабула.

15

2. Основные понятия сюжетологии. Сюжет и конфликт. Сюжет и событие.

Сюжет и его элементы. Композиция сюжета. Виды сюжетов. Бессюжетность.

3. Сюжет в эпосе и драме.
4. Понятие о лирическом (поэтическом) сюжете. Его особенности. Отечественные исследователи о лирическом сюжете.

Литература

1. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов// Веселовский А.Н. Историческая поэтика.– М., 1989.
2. Кожин В.В. Сюжет, фабула, композиция// Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. – М.,1964.
3. Косиков Г.К. Структурная поэтика сюжетосложения // Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму. – М.,1998.

4. Лотман Ю.М. Проблема поэтического сюжета// Лотман Ю.М.Анализ поэтического текста. – М.,1972.
5. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1996 (Разд.: Сюжетное построение).
6. Хализев В.Е. Сюжет // Литературоведение. Литературное произведение. – М.,1999.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

1. Чтение текстов по указанному списку литературы.
2. Чтение и реферирование монографий, предложенных для углубленного изучения.
3. Составление библиографического материала к практическим занятиям помимо предложенных преподавателем обязательно.

Вопросы к зачету(8 семестр)

1. Теория литературы как одна из основополагающих литературоведческих дисциплин. Основные разделы теории литературы. Место теории литературы среди других литературоведческих дисциплин.
2. Литературоведение и критика. Критика как организатор литературных направлений и самосознание литературы. Критика как поле литературной борьбы.
3. Поэтика и её проблемы. Историческая поэтика как наука о генезисе художественно - выразительных средств. А.Н.Веселовский и его труды по исторической поэтике. Теоретическая и описательная поэтика. Поэтика направления и поэтика индивидуальная.
4. Текст как понятие филологии. Текст в семиотике и культурологии. Текст и художественное произведение. Текст в эстетике постмодернизма.
5. Литературоведение и эстетика. Генезис и значение понятия «эстетическое». Прекрасное. Эстетическое и эстетизм. Эстетическое и художественное.

6. Литература как познавательная деятельность. Теория подражания (мемесиса) и ее судьба. Теория символизации. «Классическое» понимание символизации

(в эстетике Платона и в христианстве) и символизация в психоаналитических концепциях.

7. Типизация как форма художественного обобщения. Реализм 19 века и категория «типического». Типическое и характерное.

8. Тематика искусства и литературы. Значение термина «тема». Венные темы и культурно-исторический аспект тематики. Темы, связанные с индивидуальным духовно-автобиографическим опытом автора.

9. Термин «автор» в литературоведении. Исторические судьбы авторства.

Многообразие подходов к проблеме «авторства» (биографический, психологический, социологический и др.). Автор и идейно-смысловая сторона произведения. Концепция смерти автора.

10. Литература как творческая деятельность. Вдохновение как выражение творческой энергии художника. Различные трактовки вдохновения в истории эстетической мысли.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература

1. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тamarченко. – М., 2004.

2. Федотов О.И. Основы теории литературы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. – М., 2003.

3. Основы литературоведения/Под ред. В.М. Мещерякова. М., 2001.

4. Теоретическая поэтика: Понятия и определения. Хрестоматия для студентов/Авт.-сост. Н.Д. Тamarченко. М., 2001.

5. Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб., 2000.

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины:

Для проведения лекционных занятий используется аудитория №411 вместимостью до 70 человек, площадью 60 м², оснащенная мультимедийным оборудованием. Кроме того, кафедра ОГСЭД СКГИИ располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя:

- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций. Библиотека СКГИИ укомплектована необходимой литературой: учебники и учебные пособия, печатные источники, периодические издания, дополнительная литература.

Разработчик программы: Шауцукова Л. Х.

Эксперт: доцент Торогельдиева З. Н.

Программа одобрена на заседании _____

От «_____» _____ 2014 года, протокол № _____