

Программа учебной дисциплины «Западный канон»

Утверждена
Академическим советом ООП
«Литературное мастерство»

Протокол №2 от «19» августа 2019 г.

Автор	Венедиктова Татьяна Дмитриевна, д.ф.н., профессор, tvenediktova@mail.ru
Число кредитов	5
Контактная работа (час.)	28
Самостоятельная работа (час.)	162
Курс, ОП	1 курс, «Литературное мастерство»
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн-курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины являются:

1. Знакомство с основными представителями западноевропейской литературной традиции XIX века и ее особенностями сравнительно с традицией отечественной литературы.
2. Знакомство с основными понятиями и характеристиками «современного» (modern) состояния литературной культуры.
3. Осмысление категорий «канон», «кананообразование», «классика» применительно к литературной культуре.
4. Освоение навыков историко-литературного и формально-эстетического анализа художественного текста.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

1. Принципы формирования западноевропейского литературного канона, истории его становления и основных представителей;
2. Особенности ведущих национально-литературных традиций Западной Европы (и США) – в сравнении с отечественной традицией;
3. Основные категории, используемые в традиционном историко-литературном анализе и подходы к анализу текста в духе «нового историзма».

Уметь:

1. Применять полученные теоретические знания в практике анализа речевых/текстовых явлений;
2. Грамотно и эффективно проводить сравнения литературных явлений (относящихся в рассматриваемому периоду) в рамках общеевропейского культурного процесса;
3. интерпретировать литературный текст в русле развиваемых в курсе теоретических посылок;

Владеть навыком:

1. Написания текста академического характера;
2. Участия в научной дискуссии.

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

1. Владение навыками комментирования и интерпретации художественных текстов.
2. Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

1. Творческий семинар;
2. Выпускная квалификационная работа.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Понятие канона в современной науке о литературе – почему оно спорно и почему нужно. Понятие «современности» (modernity, modernité). Романтизм как культурное и литературное явление.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Знакомство со студентами, обсуждение целей, программы и основных понятий курса.

Критическая литература:

Блум Г. Западный канон. - М.: Новое литературное обозрение, 2017;

Berman M. All That is Solid Melts into the Air: The Experience of Modernity/ Verso: New York, 1983

Раздел 2. Определения поэзии. Уильям Блейк: «Песни невинности». Уильям Вордсворт и С.Т. Кольридж «Лирические баллады».

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Поэзия раннего романтизма (британская версия): теория и формальный эксперимент.

Тексты для разбора:

Уильям Блейк Песни невинности. У. Вордсворт, С.Т. Кольридж Лирические баллады.

Предисловие к Лирическим балладам. Поэмы «Терн» и «Сказание о старом мореходе»

Раздел 3. Воплощения романтического «гения». Новалис, Йозеф фон Эйхендорф. Дж.Г. Байрон, байронизм, байронический герой.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Романтический субъект и его воплощения в раннем немецком романтизме («йенский» и «гейдельбергский» варианты): от «гения», призванного к «Свершению» до «гения не у дел». Личность Баройна, байронический герой как эволюционирующая схема. Байронизм как мода и культурный комплекс.

Тексты для разбора:

Новалис Генрих фон Офтердинген. Эйхендорф История одного бездельника. Байрон Манфред. Дон Жуан.

Критическая литература:

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л. Наука 1978

Раздел 4. Необходимость иронии: от «остроумия» Фридриха Шлегеля к «негативной способности» Джона Китса

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Природа романтической иронии. Значение иронии в культурном комплексе «современности».

Тексты для разбора:

Фр. Шлегель *Фрагменты*. Дж. Китс *Ода греческой вазе*.

Критическая литература:

Шлегель Ф. *Фрагменты* / пер. Т. Сильмана, И. Колубовского // *Литературная теория немецкого романтизма* / под ред. Н. Я. Берковского. Л., 1934. С. 169–185;

Китс Дж. *Оды*. Письма.

Раздел 5. Изобретение истории: Вальтер Скотт.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Чувство истории в романтизме, рождение исторического романа.

Тексты для разбора:

В. Скотт *Айвенго* или *Квентин Дорвард*.

Критическая литература:

Долинин А.А. *История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели*. — М.: Книга, 1988.

Раздел 6. Изобретение фантастического: Э.Т.А. Гофман, Э. А. По..

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Понятие художественного образа. Образ и символ в художественном произведении. Система мотивов и лейтмотивов в модернистских текстах.

Тексты для разбора:

Э.Т. А. Гофман *Золотой горшок*. Э.А. По *Ворон*. П. Мериме *Венера Ильская*.

Критическая литература:

Тодоров Ц. *Введение в фантастическую литературу*. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999

арельский А.В. *Эрнст Теодор Амадей Гофман// Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений*. В 6 т. Т.1. - М.: Худож.лит., 1991

Раздел 7. Реализм: исследование социальности, эстетика жизнеподобия, «эффект реальности».

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Критическая литература:

Ауэрбах Э. *Мимесис*. СПб: Университетская книга, 2000; Барт Р. *Эффект реальности*. // *Избранные работы*. Семиотика. Поэтика. М. 1989; 23. Якобсон Р. *О художественном реализме// Работы по поэтике*. М. "Прогресс", 1987; Венедиктова Т. Д. *Секрет срединного мира: культурная функция реализма XIX в.// Зарубежная литература второго тысячелетия*. М. Высшая школа, 2001

Раздел 8. Бальзак: поэтика желания.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Замысел «Человеческой комедии». Социальность в романе. Проблематика творчества и потребления в прозе Бальзака.

Тексты для разбора:

О. Бальзак *Шагреньевая кожа*. *Неведомый шедевр*.

Критическая литература:

Венедиктова Т.Д. *Литература и опыт, или Буржуазный читатель как культурный герой*. М. 2018 (раздел о Бальзаке)

Раздел 9. Феномен популярного романа. Поэзия «симпатии» и критицизм рассудка: Чарльз Диккенс и У.М. Теккерей.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Становление новой читательской аудитории, ее дифференциация. Жанр романа в середине XIX столетия – между мелодрамой и аналитикой.

Тексты для разбора:

Диккенс Ч. Домби и сын. Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия.

Критическая литература:

Честертон Диккенс. Москва "Радуга" 1982;

Раздел 10. Герой и «человек середины» в эпоху демократии. Герман Мелвилл

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Экспериментальный философский роман Мелвилла: проблематика субъекта. Проблема героя и героического в романе и эссеистике XIX века.

Тексты для разбора:

Герман Мелвилл Моби Дик, или Белый кит. Писец Бартлби.

Карлейль Т. Теперь и прежде. М. Республика. 1994

Раздел 11. Открытие повседневности: Джордж Элиот.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Тексты для разбора: Дж. Элиот Мидлмарч

Критическая литература: Венедиктова Т.Д. Литература и опыт, или Буржуазный читатель как культурный герой. М. 2018 (раздел о Дж. Элиот)

Раздел 12. «Человек-перо» и его читатель: Гюстав Флобер

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 11 часов.

Флобер как «нераскаянный романтик» и «реалист поневоле». Концепция стиля, контакт и конфликт с читателем.

Тексты для разбора:

Г. Флобер Госпожа Бовари. Простая душа.

Критическая литература:

Зенкин С. Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1999.

Раздел 13. «Современность»: открытие Шарля Бодлера.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).

Самостоятельная работа – 15 часов.

Поэзия города, исследование «героя современной жизни». Прозаизация поэзии.

Тексты для разбора:

Ш. Бодлер Цветы зла. Стихотворения в прозе. Художник современной жизни.

Критическая литература:

Беньямин В. Бодлер. М. Ад Маргинем Пресс, 2015; Г.К. Косиков Шарль Бодлер между "восторгом жизни" и "ужасом жизни"// Ш. Бодлер Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. М. 1993

Раздел 14. К новым определениям поэзии. Уолт Уитмен. Эмили Дикинсон.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция – 1 час, семинар – 1 час).
Самостоятельная работа – 15 часов.

Экспериментальные версии лирического субъекта: американский опыт.

Тексты для разбора:

У. Уитмен Песня о себе. Э. Дикинсон Стихотворения.

Критическая литература:

Чуковский К. Мой Уитмен. М. 1966;

Венедиктова Т. Д. Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию //Иностранная литература. 2007 №10 <http://magazines.russ.ru/inostran/2007/10/ve8-pr.html>

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Оценка по дисциплине «Западный канон: становление «современности»» формируется в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12).

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях. Оценивается активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - *О_{аудиторная}*.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой контроля является проверка эссе по предложенной теме.

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$O_{\text{накопленная}} = 0,3 O_{\text{ауд.}} + 0,7 O_{\text{текущие оценки}}$$

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле:

$$O_{\text{результ.}} = 0,7 \cdot O_{\text{накопленная}} + 0,3 \cdot O_{\text{итоговое эссе}}$$

Экзамен в качестве элемента контроля не предусмотрен.

Блокирующие элементы не предусмотрены.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тип контроля	Форма контроля	Модуль		Параметры **
		3	4	
Текущий (неделя)	Участие в дискуссиях	*	*	Активное участие
Итоговый	Итоговая работа-эссе		*	4-5 тыс. знаков Проверка и оценка результатов – в течение трех рабочих дней

Критерии оценки знаний, навыков

- - Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;
- - Оригинальность;
- - Доказательность аргументации;
- - Качественный литературоведческий анализ.

Критерии оценки экзаменационного ответа:

- Логически выверенное, целостное письменное высказывание
- Оригинальность
- Доказательность аргументации

За участие в дискуссии магистранты получают плюсы, которые переводятся в проценты, а оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале.

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля

За присутствие на уроках и за активное участие в дискуссии магистранты получают плюсы, которые переводятся в проценты и так переходят в накопленную оценку по дисциплине.

За финальное эссе выставляются оценки по шкале 1-10.

Оценивается умение магистранта/ки четко излагать свои мысли, находить релевантные примеры для обсуждения конкретных вопросов, использовать пройденный материал для размышлений на новые темы, логичность и целостность высказывания.

Примеры заданий итоговой аттестации

Магистрант/ка самостоятельно выбирает тему письменного эссе (при обязательной консультации с лектором). Работа должна носить сравнительный характер и представлять собой сопоставительный разбор двух произведений/авторов в аспекте избранной проблемы.

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

1. Барт Р. Эффект реальности. // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. 1989
<http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm>
2. Венедиктова Т. Д. Секрет срединного мира: культурная функция реализма XIX в. // Зарубежная литература второго тысячелетия. М. Высшая школа, 2001
3. Венедиктова Т. Д. Дискурс торго в литературной традиции США. М. 2003 ISBN: 5-86793-236-2
4. Долинин А.А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М.: Книга, 1988
https://imwerden.de/pdf/dolinin_istoriya_odetaya_v_roman_walter_skott_1988.pdf
5. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л. Наука. 1978
https://imwerden.de/pdf/zhirmunsky_bajron_i_pushkin_1978.pdf
6. Литературная теория немецкого романтизма / под ред. Н. Я. Берковского. Л., 1934 (Библиотека НИУ ВШЭ)
7. Berman M. All That is Solid Melts into the Air: The Experience of Modernity/ Verso: New York, 1983
https://langurbansociology.files.wordpress.com/2013/01/berman_marshall_all_that_is_solid_melts_into_air_the_experience_of_modernity.pdf

5.2 Программное обеспечение:

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line

высылаются преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок.

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
22.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Журнальный зал	http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-sostavitelej.html
2.	Ab imperio	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
3.	<u>Oxford Handbooks Online</u>	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
4.	ebrary	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
5.	JSTOR	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
6.	eLIBRARY.RU	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

7. Дополнительные сведения

Нет.