

**Нижегородский филиал
Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Факультет гуманитарных наук
Департамент литературы и межкультурной коммуникации

**Программа дисциплины
История литератур Европы и США
(конец XIX – XX век)**

для образовательной программы «Филология»
направления подготовки 45.03.01 «Филология»
уровень бакалавр
4 курс

Разработчик программы:
Д.В. Боснак, к. филол. н. доцент, dbosnak@hse.ru

Одобрена на заседании департамента литературы и межкультурной коммуникации
«___» ____ 2016 г.
Руководитель департамента Е.В. Баринова _____

Утверждена Академическим советом образовательной программы
«___» ____ 2016г., № протокола _____

Академический руководитель образовательной программы
М.М. Гельфонд _____

Нижний Новгород, 2016

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.*

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, и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по программе бакалавриата «Филология».

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

- образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.01 «Филология», утвержденным 06.12.2013;
- образовательной программой «Филология» направления подготовки 45.03.01 «Филология»;
- объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (программа бакалавриата «Филология»), утвержденным в 2013 г.

2. Цели освоения дисциплины

Цель освоения настоящей дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о культурном многообразии и новаторских формах литературного процесса в Европе и США на протяжении «долгого» 20-го века (включая радикальные эстетические трансформации конца 19-го века) и обеспечить адекватное филологическое восприятие философско-эстетического, этического и художественного своеобразия литературы изучаемого периода.

Основные задачи дисциплины:

- дать студентам представление об основных тенденциях, художественном новаторстве и культурной специфике литературного процесса в 20-м веке;
- подготовить студентов к филологической интерпретации наиболее сложных с точки зрения поэтики и проблематики произведений;
- продемонстрировать межкультурные связи и взаимодействия между литературами Европы и США, включая «культурные трансферы» во взаимоотношениях с русской литературой того же периода;
- систематизировать диахронические связи с предшествующими этапами развития европейских литератур, изучавшихся с 1-го по 3-й курсы, в аспектах поэтики, эстетики и философской проблематики.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать основные тенденции протекания литературного процесса в течение «долгого» 20-го века и основные произведения этого периода;
- иметь представление о философско-эстетических взглядах и этапах творческой биографии ключевых авторов в историко-литературном контексте изучаемого периода;
- уметь обосновать художественное новаторство изучаемых произведений в контексте европейской культуры;
- уметь проводить адекватный филологический анализ произведений разных направлений, культурных традиций и жанров.

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
Обладание навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, знание способов ее получения и базовой обработки для решения научно-исследовательских, профессиональных и социальных задач.	ОНК-2	РБ/СД/МЦ	Владеет навыками адекватного филологического анализа художественных произведений.	Работа на семинарах и выполнение заданий, связанных с подготовкой к ним.	Оценка работы на семинарах, за контрольную работу и за ответ на экзамене.
Способность приобретать новые научные знания, используя современные образовательные и информационные технологии.	ОНК-3	РБ/СД/МЦ	Знает и адекватно понимает основные произведения литературы изучаемого периода.	Лекции, самостоятельное изучение художественных текстов, выполнение заданий, связанных с подготовкой к семинарам, экзаменационный контроль.	Оценка докладов на семинарских занятиях.
Способен применять полученные знания в области теории и истории русского и иностранных языков и литератур, русской	ПК-3	РБ/СД	Способен обосновать философско-эстетическое и художественное новаторство	Работа на семинарах и выполнение заданий, связанных с подготовкой к	Оценка работы на семинарах, за контрольную работу и за ответ на

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
и иностранных литератур, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности			изучаемых произведений, объясняя языковые особенности, обусловленные эпохой, культурным контекстом, и авторским стилем.	ним, самостоятельное изучение художественных текстов.	экзамене.
Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований.	ПК-6	СД/МЦ	Подготавливает устные выступления на семинарских занятиях по тематике курса с учетом многоаспектности и внутренней открытости культурного знания, поэтому требующего дискуссии и осмыслиения иных точек зрения.	Работа на семинарах и выполнение заданий, связанных с подготовкой к ним.	Оценка докладов на семинарских занятиях.
Способность редактировать и комментировать художественную и научную литературу.	ПК-10	РБ/СД/МЦ	Способен дать филологический анализ выбранных для изучения фрагментов художественного текста, пользуясь исследовательской литературой по анализируемой проблеме.	Написание контрольной работы.	Оценка за контрольную работу.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин программы бакалавриата «Филология» и преподается с 1-го по 4-ый курс (с 1-го по 3-й модуль на 4-м курсе обучения).

Изучение дисциплины «История литератур Европы и США» на 4-ом курсе базируется на предыдущих частях этой дисциплины, предусматривающих получение знаний о предшествующем развитии литературы античности, Европы и США, а также на дисциплинах программы бакалавриата, дающих студентам знания о русской литературе 19-го века, знаний по теории литературы, истории и философии. Кроме того, изучение дисциплины требует навыков аналитического осмысления художественных текстов на иностранных языках (английский, французский, немецкий).

Основные компетенции, сформированные в результате освоения данной дисциплины, могут быть использованы в научной работе бакалавров по проблематике курса (при написании дипломных работ), при подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену по направлению «Филология», а также в дальнейшей профессиональной деятельности выпускников программы.

5. Тематический план учебной дисциплины

№	Тематический раздел	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1.	Литература «рубежа веков»	16	4	6	6
2.	«Новая драма»	14	2	4	8
3.	Лирика первой половины 20 века. Философская лирика	14		6	8
4.	«Художественная антропология» литературы 20 века	14		6	8
5.	Американская литература первой половины 20 века	14	2	4	8
6.	Модернистский роман и литература «потока сознания»	18	2	4	12
7.	Поэтика европейского авангарда	10	2	2	6
8.	Литература «потерянного поколения»	14		4	10
9.	«Интеллектуальный» роман первой половины 20 века	18	2	4	12
10.	Антиутопия 20-го века	18	2	6	10
11.	Эволюция театральной эстетики во второй трети 20 века	12		4	8
12.	Пост-реализм в прозе второй половины 20 века	10		4	6
13.	Драматургия второй половины 20 века	16	2	6	8

14.	Литература постмодернизма. Постмодернистская проза	14		6	8
15.	Лирика второй половины 20 века	14	2	4	8
	Итого: Трудоемкость дисциплины	216 6 з.е.	20	70	126

6. Формы контроля знаний студентов

Контроль по дисциплине носит регулярный характер и имеет следующие формы: самоконтроль, взаимный контроль, контроль преподавателя.

Текущий контроль осуществляется регулярно на семинарских занятиях в форме практических заданий на анализ изучаемых художественных текстов, на лекциях в форме опросов.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме тестов на знание произведений из основного списка.

Контрольная работа выполняется в письменной форме и предполагает анализ художественного текста (нескольких стихотворений, эпизода произведения большой формы или целого произведения малой формы) на языке оригинала. Студентам могут быть предложены для анализа тексты на английском языке, а также на французском и немецком языках (в зависимости от изучаемого второго иностранного языка) и вопросы для анализа. Сама работа пишется на русском языке. Студенты могут выбирать предлагаемый для анализа текст. Произведения берутся из основного или рекомендованного списка. Объем работы 1500-1700 слов.

Итоговый контроль происходит в форме экзамена. Ответ на экзамене строится как анализ одного или нескольких произведений в контексте историко-литературного целого (эпохи, направления, культурного контекста). В экзаменационный билет входят два вопроса, соответствующие разным этапам литературного процесса и странам. Студент, претендующий на оценку «отлично», помимо основного также должен быть знаком с художественными произведениями из рекомендованного списка.

Тип контроля	Форма контроля	4 курс			Параметры
		1	2	3	
Текущий	Контрольная работа		5		Задание на анализ текста (№ недели)
Итоговый	Экзамен		*		Устный

7. Критерии оценки знаний и навыков

Текущий контроль предполагает оценку работы студента на занятиях. При этом учитывается знание анализируемого текста, рекомендованных исследовательских работ, актуального для понимания произведения контекстом; комментарии, которые способствуют продвижению дискуссии на занятии, в логичность и взвешенность аргументации, умение вступать в диалог с другими студентами; владение литературоведческой терминологией.

Самостоятельная работа студентов контролируется в форме тестов на содержание произведений. При этом вводятся такие критерии: 10 баллов 95% и более правильных ответов; 9 баллов – 91-94%; 8 баллов – 85-90%; 7 баллов – 80-85%; 6 баллов – 75-79%; 5 баллов – 65-74%; 4 балла – 55-64%; 3 балла – 40-54%; 2 балла – 20-39%; 1 балл – 10-19%.

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: аналитическая глубина; пристальное чтение текста и отсутствие избыточных обобщений; внимание к деталям, которые не обсуждались на занятии; пользование исследовательской литературой без компиляций; отсутствие плагиата.

Итоговый контроль осуществляется в форме итогового экзамена. Студенты готовят ответы на экзаменационные вопросы по тематике курса. Применяются следующие критерии:

- 10 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано выстраивает анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на дополнительные вопросы;
- 8-9 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано выстраивает анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на дополнительные вопросы, но имеются недочеты в анализе текстов или в ответах на вопросы экзаменатора;
- 6-7 баллов: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, приводит примеры только из основного списка, аргументировано и структурировано выстраивает анализ художественного текста, но не всегда адекватно отвечает на дополнительные вопросы и не всегда самостоятельно ориентируется в теме;
- 4-5 баллов: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, но не всегда может определить значимые аспекты темы; приводит примеры только из основного списка; делает попытки аргументировано и структурировано выстраивать анализ художественного текста, но анализ не всегда адекватен, студент не всегда может назвать ключевые для понимания текста или творчества автора моменты; допускает стилистические и терминологические ошибки;
- 1-3 балла: студент не имеет целостного представления о литературном процессе и приводит только отдельные факты, отсутствует аналитический подход к произведению, студент дословно повторяет учебник или другие источники, при этом не может самостоятельно адекватно сформулировать проблему.

8. Содержание дисциплины

Раздел 1. Литература «рубежа веков»

Общая характеристика. Истоки кризисной ситуации конца 19 века («fin de siècle»): изменение научной и философской картины мира и его влияние на искусство и литературу; пессимизм как основное настроение эпохи. «Философия жизни» (*Lebensphilosophie*). «Эстетизм» и «декаданс» как основные тенденции литературного процесса; проблема красоты и проблема познания. Французский символизм. Философско-эстетическая программа французского символизма. «Проклятые поэты». Творчество П. Верлена: основные мотивы лирики, музыкальность как ведущий принцип. Основные мотивы лирики А. Рембо. «Стихотворения в прозе» С. Малларме: философская проблематика, эксперименты в области художественного слова. «Полдень фавна»: проблема эмоциональности в поэзии. «Эстетизм» в Англии. Творчество О. Уайльда: основные темы и жанры. Трансформация «декадентской» эстетики в романе «Портрет Дориана Грэя».

Раздел 2. «Новая драма»

Философско-эстетические принципы и художественная практика модернистской драматургии. Трансформация классических театральных канонов в творчестве Г. Ибсена. Образ героя и проблема сюжета в пьесе «Пер Гюнт». Символическая образность и гуманистические мотивы в «феерии» М. Метерлинка «Синяя птица».

Раздел 3. Лирика первой половины 20 века. Философская лирика

Лирика немецкого модернизма. Творчество С. Георге. Поэзия Р.М. Рильке и традиции немецкой философской лирики. Сборник стихов «Часослов»: основные мотивы, композиция, трансформация жанра молитвы и традиций псалмической лирики, концепция духовной жизни. Проблема перевода Рильке на русский язык. П. Валери-теоретик литературы. Основные мотивы и образность лирики Валери. Лирика Ф. Пессоа: философская проблематика и поэтика. Основные мотивы лирики Ф.Г. Лорки.

Раздел 4. «Художественная антропология» литературы 20 века

Проблематизация человеческого бытия в прозе начала 20 века; проблема понимания мира. Новеллы К. Гамсuna: образ героя, структура повествования, функция иронии. Метафоры человеческого бытия в творчестве Ф. Кафки. Новелла «Превращение»: проблематика и метафорическая образность. Литература «экзистенциализма». Экзистенциальная проблематика в философии: темы «заброшенности» человека в мир, одиночества, смерти, проблема времени. Проблематика романа Ж.П. Сартра «Тошнота». Проблема внутренней свободы в пьесе А. Камю «Посторонний».

Раздел 5. Американская литература первой половины 20 века

Кризис американской «идентичности» и трансформация «американской мечты» в литературе начала века. Проблематика и художественное своеобразие романов Т. Драйзера («Сестра Кэрри», «Американская трагедия»); функция журналистского стиля. Образ «эпохи джаза» в прозе Ф.С. Фицджеральда. Роман «Великий Гэтсби»: образ главного героя, романтические мотивы, характерология. Образ американской истории и экзистенциальная проблематика в

творчестве У. Фолкнера. Структура повествования и система образов в романе «Шум и ярость».

Раздел 6. Модернистский роман и литература «потока сознания»

Актуальность проблемы времени в европейской культуре начала 20 века. Интуитивизм (А. Бергсон). Основные особенности литературы «потока сознания»: концепция времени, принципы конституирования памяти и воспоминания, «бессюжетность», автобиографизм. Тема «утраченного времени» в творчестве М. Пруста. Художественное своеобразие романа «В сторону Свана». Образ искусства в романе. Модернистский роман начала 20-го века: формы обращения к культурной традиции, стилистические эксперименты, полемика с «психологизмом» 19 века. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, система образов, стилистическое своеобразие.

Раздел 7. Поэтика европейского авангарда

Итальянский футуризм: основные манифесты, фигура Ф.Т. Маринетти, влияние на искусство и технику. Дадаизм: манифесты и поэтическая практика, фигура Т. Тцары. Французский сюрреализм: манифесты и художественная практика (творчество А. Бретона, П. Элюара, А. Арто). Поэзия Г. Аполлинера и влияние на сюрреализм. Манифест как ведущий жанр поэтики авангарда.

Раздел 8. Литература «потерянного поколения»

Кризисное сознание в Европе после Первой мировой войны. Проблематика литературы «потерянного поколения» (Г. Стайн). Образ войны в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». Мифологическая образность поэмы Т.С. Элиота «Пустошь» (“The Waste Land”). Образ военного поколения в романах Э.М. Ремарка. Образ послевоенной Англии в романе В. Вульф «Миссис Дэллоуэй».

Раздел 9. «Интеллектуальный» роман первой половины 20 века

Кризис «культуры» и судьбы европейского интеллектуализма в Европе первой половины 20 века. Жанровое новаторство Р. Роллана, понятие «роман-река» (“roman-fleuve”); художественное своеобразие романа «Жан-Кристоф», образ гениальной личности. Традиция «романа воспитания» и проблема культурной преемственности в немецкой художественной прозе. Образ главного героя и образ духовного становления в романе Т. Манна «Волшебная гора». Проблема элитарности интеллектуального знания и проблема гуманизма в романе Г. Гессе «Игра в бисер». Метафизические мотивы в романе Г. Гессе «Степной волк», влияние теории архетипов Юнга.

Раздел 10. Антиутопия 20-го века

Жанровые истоки европейской антиутопии: влияние романа Е. Замятиня «Мы». Образ героя, сюжет, образ любви, концепция будущего в антиутопии. Образ «рационального мира» в романе О. Хаксли «О дивный новый мир». Политические мотивы в творчестве Дж. Оруэлла («Скотный двор», «1984»). Кризис гуманистических ценностей в романе Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту». «Банальность зла» как центральная тема пьесы В. Набокова «Изобретение Вальса». Особенности антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух».

Раздел 11. Эволюция театральной эстетики во второй трети 20 века

«Эпический театр» Б. Брехта. Брехт-теоретик театра (статьи о современном театре). Художественное своеобразие драматургии Брехта: трансформация конфликта, синтез жанровых элементов, художественная функция иронии, социальные мотивы. Поэтика пьес «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сычуани». Драматургия во Франции: новаторство и художественное своеобразие произведений П. Клоделя, Ж. Кокто, Р. Роллана. Американская драматургия: жанровое своеобразие и тематика. Проблематика и поэтика пьес Ю. О'Нила «Любовь под вязами» и А. Миллера «Смерть коммивояжера». Образ современности в пьесе Т. Уильямса «Трамвай “желание”».

Раздел 12. Пост-реализм в прозе второй половины 20 века

«Группа 47»: попытка осмыслиения истории, трансформация реалистических тенденций. Проблематика «послевоенной литературы» („Nachkriegsliteratur“) в романе Г. Грасса «Жестяной барабан» и рассказах Г. Бёлля. Роман Бёлля «Потерянная часть Катарины Блюм»: элементы социальной сатиры, специфика повествования, диалог с литературой 19 века. Роман М. Фриша «Homo faber»: образ современности, жанровый синтез (классическая трагедия, «роман воспитания, социальный роман), трансформация мифологической образности. Новый французский роман: творчество А. Робб-Грие, Н. Саррот.

Раздел 13. Драматургия второй половины 20 века

Поэтика движения «сердитые молодые люди» (“Angry Young Men”). Реалистические и сатирические мотивы в пьесе Дж. Осборна «Оглянись во гневе». Поэтика «театра абсурда»: специфика соединения жанровых традиций, трансформация психологической характерологии, парадоксальность и «конструктивизм» образов. Система театральный приемов в пьесе Э. Ионеско «Лысая певица». «Антидрама» С. Беккета. Художественное своеобразие пьесы «В ожидании Годо»: специфика сюжета, философские мотивы (образ пустоты, тема насилия, трансформация христианских мотивов), языковая игра. Стилистические приемы и постмодернистская пародия в пьесе Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстerner мертвые».

Раздел 14. Литература постмодернизма. Постмодернистская проза

Проблема «пост-современности» культурном сознании второй половины 20 века. Проблема автора и роль читателя. Интертекстуальность (Ю. Кристева, Ж. Женетт) как кардинальная черта постмодернистской литературы. «Деконструкция» как литературный прием. У. Экто-теоретик постмодернизма. Система «культурных кодов» в романе «Имя розы». Интертекстуальный образ викторианской эпохи в романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта».

Раздел 15. Лирика второй половины 20 века

Творчество П. Целана: основные мотивы, поэтическое новаторство, проблема памяти. Поэзия «битников»: социальные мотивы, поэтический эксперимент. Художественное своеобразие поэмы А. Гинзберга «Вопль» (“Howl”). Общая характеристика современной английской поэзии (творчество Ф. Ларкина, Т. Хьюза, Ш. Хини, К. Руменс).

9. Образовательные технологии

9.1. Методические рекомендации преподавателю

Лекционные занятия по курсу выстраиваются в форме беседы, которая позволяет лектору связать сообщаемый материал с ранее изученными в ходе курса аспектами литературного процесса и с произведениями, которые студенты изучают в данный момент.

Семинарское занятие выстраивается по модели, предполагающей пристальное чтение определенного эпизода перейти к общей для творчества автора или для эпохи проблематике. Возвращение к конкретным эпизодам поддерживает герменевтическую процедуру понимания художественного произведения.

9.2 Методические указания студентам

Значительный объем материала (художественных текстов) в рамках данной учебной дисциплины требует использования приемов его запоминания и структурирования. Поэтому студентам рекомендуется вести «дневник читателя», куда записываются основные смысловые моменты изучаемых произведений. Несмотря на то, что данные о героях, сюжете и проблематике произведений можно найти в Интернете, ведение собственного конспекта интенсифицирует мнемонические процедуры и способствует лучшему усвоению информации.

В связи с доступностью биографических и других сведений о произведениях и писателях посредством электронных источников, аудиторная работа в современных условиях сосредоточивается на проблематике и глубокой проработке текстов произведений. Таким образом, ознакомление с энциклопедическими сведениями все больше становится частью самостоятельной работы студентов. Предполагается, что студенты уже владеют необходимой информацией к лекции/семинару.

Увеличение возможностей доступа к электронным базам исследовательской литературы (на русском и особенно иностранных языках), корпусам художественных текстов и мультимедийным ресурсам (видео-лекции) делают обращение к этим источникам информации неотъемлемой частью подготовки студентов к занятиям. Как правило, ссылки на соответствующие источники даются преподавателем в плане семинара или задаются в качестве подготовительного задания к лекции. Вместе с тем поощряется самостоятельная работа студентов (поиск и ознакомление) с этими материалами.

В качестве примера такого ресурса можно рекомендовать электронную подписку ВШЭ:
<https://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm>

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4.

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов

10.1. Тематика заданий для оценки аудиторной и самостоятельной работы

Пример семинарского занятия:

Т.С. Элиот
«Пустошь» (*The Waste Land*)

1. Замысел и история создания цикла. Исторический контекст. Значение автокомментариев к поэме. Функция посвящения и эпиграфа в системе цикла. Мотивы романа «Сатирикон» в поэме Элиота.
2. Композиция поэмы: пять частей поэмы и смысл заглавий.
3. Первая часть, «Похороны мертвых». Как четыре эпизода первой части развиваются образ «пустоши»? Какова функция системы аллюзий на произведения европейской литературы и тексты Ветхого завета? В чем художественное значение многоголосия первой части (и всей поэмы)? Образ города в первой части.
4. Вторая часть, «Игра в шахматы». Система мотивов, связывающих два эпизода в составе второй части. Художественная функция интерьера и стилизации речи. Какова функция аллюзий на трагедию «Гамлет»? смысл финала всей поэмы: функция аллюзий на «Испанскую трагедию» Кида и на Упанишады.
5. Какие тематические связи можно обнаружить между поэтом Т.С. Элиотом и эссе П. Валери «Кризис духа» (*La Crise de l'esprit*, 1919)?

Тексты:

Т.С. Элиот, «Пустошь»

- на английском (с комментариями): <http://eliotswasteland.tripod.com/>
- в русском переводе: http://www.lib.ru/POEZIQ/ELIOT/eliot1_03.txt

Пол Валери, Кризис духа: https://en.wikisource.org/wiki/Crisis_of_the_Mind

Исследования:

The Cambridge Companion to *The Waste Land* (2015). Ed. G. McIntire. Cambridge University Press

Knox, F.B. (2015). Between Fire and Fire: T.S. Eliot's *The Waste Land*. *The Heythrop Journal*, 56(2), pp. 235–248.

Lehman, R.S. (2009). Eliot's Last Laugh: The Dissolution of Satire in *The Waste Land*. *Journal of Modern Literature*, 32(2), pp. 65-79.

Asciuto, N. (2016). The Sun Also Sets: The Violet Hour in T. S. Eliot's *The Waste Land*. *Literary Imagination*, 18(2), pp. 150-165.

Лекция Ника Маунта: <https://www.youtube.com/watch?v=JO8rElldgrI&index=22&list=WL>

10.2. Контрольная работа

Примерные темы контрольных работ:

1. Образы и мотивы литературы в сборнике стихов П. Верлена «Давно и недавно» («Jadis et naguère»)
2. Произведения искусства/музыки и образ чувства в романе М. Пруста «В сторону Свана» («Du côté de chez Swann»)
3. Оппозиция света и темноты в лирическом сборнике Р.М. Рильке «Часослов» („Das Stundenbuch“)
4. Образ музыки в романе Г. Гессе «Степной волк» („Der Steppenwolf“) / «Игра в бисер» („Das Glasperlenspiel“)
5. Образ моря в романе Дж. Джойса «Улисс» (“Ulysses”)
6. Романтические мотивы в образе главного героя романа Ф.С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби» (“The Great Gatsby”)

10.3. Задания для итогового контроля

К ним относятся экзаменационные вопросы. Каждый билет включает два вопроса: первый вопрос носит обзорный характер и предполагает знакомство с произведениями из рекомендованного списка; второй вопрос связан с более детальным анализом эпизода крупного произведения, одного или двух произведений среднего объема или 2-3-х стихотворений.

Примерный список экзаменационных вопросов приводится ниже.

1. Общая характеристика кризиса конца 19-го века: пессимизм, влияние «философии жизни». Эстетизм как доминанта эпохи.
2. Философско-эстетическая программа и художественная практика французского символизма. «Проклятые поэты». Поэзия П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме (1 автор по выбору студента).
3. Эстетические тенденции в английской литературе. Творчество О. Уайльда. Проблема творчества в романе «Портрет Дориана Грэя».
4. Философско-эстетические принципы и художественная практика модернистской драматургии. Творчество Г. Ибсена, М. Метерлинка (1 автор по выбору студента).
5. Немецкая лирика начала 20-го века. Творчество Р.М. Рильке и традиции немецкой философской лирики. Проблематика и художественное своеобразие сборников «Часослов», «Новые стихотворения», «Дuinские элегии» (1 сборник по выбору студента).
6. Экзистенциальные мотивы в литературе начала 20-го века. Творчество Ф. Кафки. Метафорическая образность в новелле «Превращение».

7. Проблема внутреннего бытия в литературе первой трети 20-го века. Тема «утраченного времени» в творчестве М. Пруста. Художественное своеобразие романа «В сторону Свана».
8. Литература европейского авангарда (футуризм, дадаизм, сюрреализм): философско-эстетические принципы и художественная практика (творчество Г. Аполлинара, А. Бретона, П. Элюара).
9. Модернистский роман начала 20-го века. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, система образов, стилистическое своеобразие.
10. Литература «потерянного поколения». Мифологическая образность поэмы Т.С. Элиота «Пустошь» (“The Waste Land”). Роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби»: образ главного героя, романтические мотивы, характерология. Образ военного поколения в романах Э.М. Ремарка. (1 автор по выбору студента)
11. Традиция «романа воспитания» и проблема культурной преемственности в немецкой прозе. Проблема становления в романе Т. Манна «Волшебная гора» и романе Г. Гессе «Игра в бисер» (1 произведение по выбору студента).
12. Жанровое новаторство Р. Роллана, понятие «роман-река» (“roman-fleuve”); художественное своеобразие романа «Жан-Кристофф», образ гениальной личности.
13. Антиутопия 20-го века. Образ «рационального мира» в романе О. Хаксли «О дивный новый мир». Политические мотивы в творчестве Дж. Оруэлла («Скотный двор», «1984»). Кризис гуманистических ценностей в романе Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту». Особенности антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух». (2 произведения по выбору студента)
14. Образ войны в литературе 20-го века. Проблема «потерянности» человека в историческом процессе. Тип героя и специфика сюжета в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» / Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне».
15. Драматургия во Франции: новаторство и художественное своеобразие произведений П. Клоделя, Ж. Кокто, Р. Роллана.
16. «Эпический театр» Б. Брехта. Поэтика пьес «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сычуани».
17. Литература «экзистенциализма». Проблема внутренней свободы в пьесе А. Камю «Посторонний».
18. Творчество П. Целана: основные мотивы, поэтическое новаторство, проблема памяти.
19. Роман Бёлля «Потерянная часть Катарины Блюм»: элементы социальной сатиры, специфика повествования, диалог с литературой 19 века.
20. Новый французский роман. Творчество А. Робб-Грийе, Н. Саррот (1-2 произведения по выбору студента).
21. Поэтика движения «сердитые молодые люди» (“Angry Young Men”). Реалистические и сатирические мотивы в пьесе Дж. Осборна «Оглянись во гневе».
22. Поэтика «театра абсурда»: влияние поэтики авангарда начала 20 века; синтез жанров, элементы абсурда, стилистика. Творчество Э. Ионеско, С. Беккета, Т. Стоппарда (1 автор по выбору студента).
23. «Антидрама» С. Беккета: специфика сюжета, философские мотивы. Художественное своеобразие пьесы «В ожидании Года».
24. Проблема «пост-современности» культурном сознании второй половины 20 века.

25. У. Эко-теоретик постмодернизма. Система «культурных кодов» в романе «Имя розы».
26. Общая характеристика современной английской поэзии (творчество Ф. Ларкина, Т. Хьюза, Ш. Хини, К. Руменс).

11. Порядок формирования оценки по дисциплине

Оценка по дисциплине является сложносоставной и формируется из нескольких компонентов. Преподаватель на занятии осуществляет контроль умения применять изучаемый материал при выполнении практических заданий, контроль самостоятельной работы студентов с текстовыми ресурсами, оценивает участие студентов в семинарских занятиях.

$$O_{\text{накоп.}} = 0,4 * O_{\text{аудит.}} + 0,3 * O_{\text{сам.раб.}} + 0,3 * O_{\text{к/п}}$$

Способ округления арифметический.

Итоговая оценка выставляется по результатам работы студента на занятиях, ответа на экзамене и средней оценки за экзамены по данному курсу в предыдущие годы (1-3 курс). Итоговая оценка по этой дисциплине выставляется в диплом

$$O_{\text{итог.}} = 0,3 * O_{\text{накоп.}} + 0,3 * O_{\text{ср.за 1-3курс}} + 0,4 * O_{\text{экзам.}}$$

Способ округления – арифметический. Неудовлетворительная оценка не является блокирующей; в случае получения неудовлетворительной оценки по одному из компонентов, итоговая оценка рассчитывается с теми же коэффициентами.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература:

1. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века. Учебник. Под ред. В.М. Толмачева. 4-е издание. М.: Юрайт, 2014. 816 с.
2. Зарубежная литература XX века. В 2-х томах. Том 1: Первая половина XX века. Учебник. Под ред. В.М. Толмачева. М.: Юрайт, 2016. 430 с.
3. Зарубежная литература XX века. В 2-х томах. Том 1: Вторая половина XX века – начало XXI века. Учебник. Под ред. В.М. Толмачева. М.: Юрайт, 2016. 368 с.

12.2. Обязательная художественная литература (любое издание):

1. Поль Верлен. Лирика
2. Артур Рембо. Лирика
3. Стефан Малларме. Послеполуденное время фавна. Стихотворения в прозе.
4. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея.
5. Райнера Марии Рильке. Часослов.

6. Кнут Гамсун. Рабы любви.
7. Франц Кафка. Превращение
8. Теодор Драйзер. Сестра Керри.
9. Френсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби
10. Генрик Ибсен. Пер Гюнт. Нора
11. Морис Метерлинк. Синяя Птица
12. Марсель Пруст. В сторону Свана. Пер. А.А. Франковского
13. Джеймс Джойс. Улисс
14. Поль Валери. Лирика
15. Анри Бретон. Лирика. Манифесты
16. Поль Элюар. Лирика. Манифесты
17. Томас Стернз Элиот. Пустошь
18. Федерико Гарсия Лорка. Лирика
19. Фернанду Пессоа. Лирика
20. Томас Манн. Смерть в Венеции
21. Герман Гессе. Степной волк. Игра в бисер
22. Эрнест Хемингуэй. Прощай, оружие!
23. Эрих Мария Ремарк. Ночь в Лиссабоне.
24. Джордж Оруэлл. Скотный двор. 1984
25. Владимир Набоков. Изобретение Вальса
26. Бертольт Брехт. Мамаша Кураж. Добрый человек из Сычуани.
27. Жан Поль Сартр. Тошнота
28. Альбер Камю. Посторонний
29. Рэй Бредбери. 451 по Фаренгейту
30. Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма. М.: Ad Marginem, 2013
31. Тенесси Уильямс. Трамвай желание
32. Генрих Бёлль. Потерянная честь Катарины Блюм.
33. Ален Роб-Гийе. Ревность
34. Умберто Эко. Имя розы.
35. Джон Осборн. Оглянись во гневе.
36. Сэмюэл Беккет. В ожидании Года
37. Том Стоппард. Розенкранц и Гильденстern мертвые
38. Эжен Ионеско. Лысая певица.

12.3. Рекомендованная художественная литература (любое издание):

1. Август Стриндберг. Игра снов
2. Генрих Манн. Учитель Гнус
3. Гийом Аполлинер. Лирика
4. Тристан Тцара. Поэзия
5. Томазо Маринетти. Манифест футуризма
6. Шарль Пеги. Мистерия о милосердии Жанны д'Арк
7. Ромен Роллан. Жан-Кристофф
8. Поль Клодель. Драмы

9. Роберт Музиль. Человек без свойств
10. Томас Манн. Волшебная гора
11. Вирджиния Вульф. Миссис Дэллоуэй
12. Юджин О'Нил. Траур к лицу Электре. Любовь под вязами
13. Франсуа Мориак. Клубок змей
14. Луи Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи. Смерть в кредит
15. Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка
16. Уильям Голдинг. Повелитель мух
17. Уильям Фолкнер. Шум и ярость
18. Борис Виан. Романы
19. Артур Миллер. Смерть коммивояжера
20. Ромен Сэлинджер (Эмиль Ажар). Корни неба
21. Макс Фриш. Homo Faber
22. Джером Дэвид Сэлинджер. Над пропастью во ржи
23. Гюнтер Грасс. Жестяной барабан
24. Кен Кизи. Полет над гнездом кукушки
25. Натали Саррот. Романы
26. Джон Фаулз. Женщина французского лейтенанта.
27. Джон Апдайк. Кролик, беги!
28. Аллен Гинзберг. Вопль
29. Милан Кундера. Невыносимая легкость бытия
30. Милорад Павич. Внутренняя сторона ветра

12.4. Дополнительная литература:

1. Аверинцев С.С. Путь Германа Гессе // Гессе Герман. Избранное: Пер. с нем. М., 1977
2. Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001
3. Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976
4. Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014
5. Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма. // Собрание сочинений, т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012
6. Белый Л. Театр и современная драма: Ибсен и Достоевский // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Беньямин В. Маски времени: эссе о культуре и литературе. СПб.: Symposium, 2004
8. Беньямин В. Франц Кафка. М.: Ad Marginem, 2000
9. Бреннер Ж. Моя история современной французской литературы. М., 1994
10. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991
11. Женнет Ж. Палимпсесты: Литература во второй степени. М.: Наука, 1989
12. Косиков Г.К. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000
13. Кружков Г. Йейтс и русские поэты XX века // Йейтс У.Б. Роза и Башня: Пер. с англ. СПб., 1999.

14. Мамардашвили М. Психологическая топология пути. (Лекции о Прусте). М., 1997, 2015
15. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. СПб.: Азбука-классика, 2010
16. Топоров В. Путь души (жизнь и поэзия Одена) // Оден Уистен Хью. Собрание стихотворений: Пер. с англ. СПб., 1997
17. Эко У. Поэтики Джойса. СПб.: Symposium, 2006
18. Эко У. Роль читателя. СПб.: Symposium, 2005
19. Smith R.C. Mallarme's Children: Symbolism and the Renewal of Experience. Berkeley, 1999
20. Bersani J., Autrand M., Lecarme J., Vercier B. La Litterature en France de 1945 a 1968. Paris, 1995
21. Bloom H. The Western Canon. New York, 1994
22. Boisdeffre P. Le Roman français depuis 1900. Paris, 1979
23. Brucoli M.J. Scott and Ernest: The Authority of Failure and the Authority of Success. Carbondale, 1978
24. Cambridge Companion to Tom Stoppard, The. Ed. by K. Kelly. Cambridge, 2001
25. Gorceix P. Maurice Maeterlinck: Le symbolisme de la difference. Mont-de-Marsan, 1997
26. Hugnet G. Dictionnaire du Dadaïsme. Paris, 1976
27. Schnell R. Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart; Weimar, 1993
28. Tanner Tony. The American Mystery: American Literature from Emerson to De Lillo. Cambridge (Mass.), 2000
29. Worth K. Samuel Beckett's Theatre: Life Journeys. Oxford, 1999

12.5. Интернет-ресурсы:

Библиотека Мошкова <http://lib.ru/>

Библиотека "Fort / Da"<http://yanko.lib.ru/>

Лекция Н. Маунта о сборнике стихов Т.С. Элиота «Пустошь»

<https://www.youtube.com/watch?v=oKpKmNBjnlc&list=WL&index=22>

Фильм о П. Целане

<https://www.youtube.com/watch?v=oKpKmNBjnlc&list=WL&index=22>

Фильм Т. Стоппарда по пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвые»

<https://www.youtube.com/watch?v=LcpbKvMLS08>

Стихотворения С. Малларме

[http://wikilivres.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5_\(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5\)](http://wikilivres.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5))

Экранизация пьесы С. Беккета «В ожидании Годо»

<https://www.youtube.com/watch?v=Wifcyo64n-w>

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оборудованных мультимедийным проектором и компьютером с выходом в Интернет. Эти технические средства предназначены для воспроизведения иллюстрационных фильмов и презентаций.