

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Н.Т. РЫМАРЬ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК XX ВЕКА (ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по основным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 45.03.01 Филология

САМАРА
Издательство Самарского университета
2021

УДК 82(075)
ББК 83.3(0я7)
P951

Рецензенты:

д-р филол. наук, доц., профессор кафедры теории и практики перевода
Гуманитарно-педагогического института Тольяттинского государственного
университета Т. Н. А н д р е ю ш к и н а,

д-р филол. наук, доц., проф. кафедры немецкой филологии
Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королёва Г. В. К у ч у м о в а

Рымарь, Николай Тимофеевич

P951 **Художественный язык XX века (История мировой литературы):** учебно-методическое пособие / *Н.Т. Рымарь*. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021. – 92 с.

ISBN 978-5-7883-1708-3

Составлено на основании программы авторского курса Николая Тимофеевича Рымаря, профессора кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Курс представляет собой анализ содержательности художественных форм в литературе в контексте искусства XX века как одного из периодов художественной культуры, изучаемого студентами направления 45.03.01 Филология в рамках учебной дисциплины «История мировой литературы»

УДК 82(075)
ББК 83.3(0я7)

ISBN 978-5-7883-1708-3

© Самарский университет, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
----------------	---

Часть первая (6 семестр)

РАЗДЕЛ 1. Духовная ситуация XX века и общие условия художественной деятельности.....	8
Проблема языка в культуре и эстетической коммуникации XX века	8
Духовная ситуация XX века	9
Проблема мимезиса XX века.....	10
Проблема аутентичности художественного высказывания в художественной культуре XX века.....	10
Дегуманизация искусства как «работа понимания»	11
РАЗДЕЛ 2. Структура художественного образа	12
Основные пути формирования художественного языка XX века.....	12
Субъективация и вчувствование	12
Субъективация повествовательных форм XX века	14
Процессы абстрагирования и объективации в жизни и различных видах искусства	15
«Революция» в искусстве архитектуры	15
Новая деловитость: эстетика и поэтика	16
Кубистический принцип	16
РАЗДЕЛ 3. Художественные языки XX века	19
Художественный язык лирики XX века.....	19
Художественный язык драмы XX века	21
<i>Театр Луиджи Пиранделло</i>	21
<i>Театр Бертольда Брехта</i>	22
<i>Театр Юджина О'Нила</i>	23
<i>Реформа А. Арто</i>	23
Контрольные вопросы по теоретическим проблемам курса (6 семестр)	25

Часть вторая (7 семестр)

РАЗДЕЛ 3. Художественные языки XX века (продолжение темы).....	30
Художественный язык романа XX века.....	30
Метапроза и поэтологический роман	31
Роман внутренней точки зрения	32
Роман авторского сюжета	33
«Новый роман»	34
РАЗДЕЛ 4. Проблема художественных направлений XX века.....	35
Художественный язык модернизма	36
Художественная специфика реализма XX века	37
Авангард и творчество революционных писателей.....	38

Постмодернизм и постмодернистские тенденции в литературе и искусстве конца XX века	39
Литературный экзистенциализм.....	41
РАЗДЕЛ 5. Основные проблемно-тематические узлы литературы и искусства XX–XXI вв.	42
Антивоенный роман и литература «потерянного поколения».....	42
Проблема гуманизма как проблема личности	43
проблема личности в психологической прозе.....	45
Сатира и антиутопия в литературе XX века.....	46
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ	48
План семинарского занятия № 1	48
План семинарского занятия № 2	49
План семинарского занятия № 3	50
План семинарского занятия № 4	51
План семинарского занятия № 5	52
План семинарского занятия № 6	53
План семинарского занятия № 7	54
План семинарского занятия № 8	55
План семинарского занятия № 9	55
План семинарского занятия № 10.....	56
План семинарского занятия № 11.....	58
План семинарского занятия № 12.....	60
План семинарского занятия № 13.....	61
План семинарского занятия № 14.....	63
План семинарского занятия № 15.....	64
План семинарского занятия № 16.....	65
План семинарского занятия № 17.....	66
Контрольные вопросы по теоретическим проблемам курса	68
Список литературы	74
Литература для самостоятельной работы	81
Методические рекомендации к работе по курсу	88
<i>Методические рекомендации студенту по освоению программы учебной дисциплины и организации самостоятельной работы</i>	88
<i>Методические указания к семинарским занятиям</i>	89
<i>Методические рекомендации преподавателю курса (6-7 семестры)</i>	90

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие «Художественный язык XX века» представляет собой программу учебной дисциплины, читаемой на 3-4 курсах для студентов направления 45.03.01 Филология (профили: «Отечественная филология», «Зарубежная филология», – английская, немецкая филология), а также студентов направления 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Русская филология»).

Это авторская программа одного из разделов дисциплины «История мировой литературы», на изучение которой отводится 8 семестров. Задача курса литературы XX века – рассмотреть историю и смысл формирования новых художественных форм в зарубежной литературе и искусстве эпохи кризиса культуры модерна, обнаружившего то утопичность, то несостоятельность традиционных языков культуры: глубина этого кризиса не в последнюю очередь была обусловлена тем, что обнаружилась неспособность европейской культуры эпохи модерна найти удовлетворительное решение проблемы личности. Это обстоятельство вызвало так называемый «кризис языка» и глубокие изменения в системе гуманитарного мышления и сознания Европы и привело к формированию новых художественных языков во всех видах и жанрах литературы и искусства. Автор читаемого курса исходит из того, что кризис или «крушение» ценностных систем культуры модерна, состояние «эпистемологической неуверенности» потребовали новых решений проблемы аутентичности художественного высказывания, что с неизбежностью привело к серьезной перестройке всех художественных форм литературы и искусства XX века.

Курс является попыткой объяснить художественный смысл изменений в системе эстетической коммуникации эпохи, показывая эстетическую содержательность новых художественных форм, связанную с опытом человека в ситуации глубоких перемен во

всей системе культуры стран Европы и Америки. Специфика этого материала и его проблематики потребовала анализа ряда теоретических аспектов художественных языков лирики, романа и драмы, выяснения содержания понятий, выдвинутых литературоведением, критикой и искусствоведением изучаемой эпохи культуры и искусства. Это понятия, схватывающие процессы как особенностей формообразования художественного образа XX века в целом, так и форм, порожденных внутренней проблематикой различных жанров и художественных движений эпохи искусства, как, например, вчувствование и абстрагирование, аутентичность художественного высказывания, «работа понимания», симультанность, монтаж, пространственная форма, очуждение, дегуманизация, кубистический принцип, метод точки зрения, мифотворчество, дефабулизация, разъединение элементов, автономный живописный объект, полистилистика и полиформа, роман авторского сюжета, транспозиция, трансфигурация, поэтологическая форма, метапроза, психический автоматизм, архетип, интертекстуальность и т.д. Понятно, что и совсем традиционные понятия как сюжет, конфликт, повествование и другие – получают очень специфическое содержание, связанное с их новыми функциями в новых художественных языках. Этот понятийный аппарат принципиально дается не в виде глоссария, так как здесь важен не термин, который можно просто заучить, а понимание необходимости и смысла появления данного понятия для решения различных проблем культуры и художественных языков в духовной ситуации века. Настоящее понимание сути, то есть творческого смысла явлений, охватываемых данными понятиями, становится возможным в контексте многих проблем культуры и искусства, например, связанных с необходимостью переоценки традиционных ценностей, духовным состоянием личности и поиском решения проблемы аутентичности художественного высказывания.

Учебно-методическое пособие состоит из Программы курса, планов семинарских занятий, списка художественных текстов, разбитого по тематическим рубрикам, важных для понимания основных разделов дисциплины, контрольных вопросов по теоретическим проблемам курса, списков научно-критической и учебной литературы (основной и дополнительной) и методических рекомендаций к работе по курсу (Методические рекомендации студенту по освоению программы учебной дисциплины и организации самостоятельной работы, Методические указания к семинарским занятиям, Методические рекомендации преподавателю курса (6-7 семестры)

Списки литературы являются «открытыми» в том смысле, что могут быть дополнены и изменены в связи с появлением как новых художественных явлений, так и новой научно-критической литературы. Специальных учебников, соответствующих программе курса, не существует, но имеющаяся учебная литература, приведенная в указанных списках, неизбежно касается многих вопросов художественных форм, изучаемых студентами и может быть использована.

Собственно содержательная часть программы разбита на разделы: 1. Духовная ситуация XX века и общие условия художественной деятельности. 2. Структура художественного образа. 3. Художественные языки XX века (включающий подразделы: Художественный язык лирики XX века, Художественный язык драмы XX века, Художественный язык романа XX века). 4. Проблема художественных направлений XX века. 5. Основные проблемно-тематические узлы.

Весь текст программы разбит на две части – по семестрам – 6 семестр, 7 семестр. Контрольные вопросы по семестрам даны в конце соответствующих частей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (6 семестр)

РАЗДЕЛ 1. ДУХОВНАЯ СИТУАЦИЯ XX ВЕКА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема языка в культуре и эстетической коммуникации XX века

Проблема эстетической коммуникации в жизни и специфика эстетической коммуникации в искусстве. Языки эстетической коммуникации. Понятие «современного искусства», «модернизма» на рубеже XIX–XX вв. и формирование нового типа эстетической коммуникации и новых отношений в структуре творческого акта художника в XX веке. Театр абсурда как одна из новых и радикальных форм эстетической коммуникации XX века, по-своему отражающих новую позицию художника и новую ситуацию в искусстве.

Проблема языка в «Письме лорда Чендоса» Г. фон Гофман-сталля и ее значение для понимания искусства XX века. Тема кризиса языка в теоретическом (Ф. Маутнер, К. Краус, П. Хандке) и художественном сознании рубежа XIX–XX вв. и XX в. Причины кризиса языка в начале XX века. Кризис языка и кризис личности. Ионеско о «трагедии языка».

«Веселый апокалипсис»: проблема языка в культуре венского модерна. Сознание и реальность в новеллах А. Шницлера: проблема морали и нравственной свободы личности – поэтика новелл «Лейтенант Густль» и «Фрау Берта Гарлан». Ницше и Фрейд в культуре Венского модерна и культуре XX века в целом.

Антиномии сознание / жизнь, рациональное / иррациональное, космос / хаос в структуре художественного образа на рубеже веков.

Духовная ситуация XX века

Кризис традиционного гуманизма в философских концепциях Шопенгауэра и Ницше. Понятие «крушение ценностных систем» и социально-исторический, нравственно-психологический опыт XX века. Конец «эпохи метаповествований» и понятие «эпистемологической неуверенности».

Обособление и отчуждение личности как универсальный социально-психологический феномен и как проблема личности в литературе и искусстве. Проблема личности в связи с изменением психологии человека в ситуации современных форм технизации быта и практик цифровизации культуры. «Стиль отчуждения» в искусстве и формы углубления и преодоления отчуждения на уровне поэтики; концепция Т. Адорно.

Ситуация нерешенности проблемы личности в европейской культуре и ее симптомы. Концепция «Диалектики просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймера.

Проблема «масса и личность» в культуре XX века. Сознание массы, власть идеологии и тоталитарное сознание. Проблема личности в философии К. Ясперса и Э. Фромма. Понятие «рабочий» в труде Э. Юнгера.

Проблема массы в драме немецкого экспрессионизма и литературе соцреализма. Соотношение «массового» и «элитарного» в эстетическом сознании начала и конца XX века. «Массовая культура», современный интеллектуализм и художественное мышление постмодернизма.

Проблема личности и проблема гуманизма в романе Томаса Манна «Волшебная гора». Мотив болезни и его значение

в концепции романа о культуре: вопрос «о высшем, сверхличном и безусловном смысле всяких трудов и усилий» и спор о гуманизме.

Проблема мимезиса XX века

Сущность мимезиса. Мимезис, «правда» и «жизнеподобие». Проблема «миметическое и немиметическое» в литературоведении и критике. Изменение фундаментальных условий художественной деятельности в ситуации «крушения ценностных систем» и отчуждения личности. Драматизм отношений «я и другой» в современной культуре как источник внутреннего драматизма творческого акта. Мимезис в ситуации кризиса ценностных систем и «отчуждения». Мимезис XX века и проблема языка.

Проблема аутентичности художественного высказывания в художественной культуре XX века

Понятие аутентичности в жизни и в эстетической коммуникации. Распад целостной картины мира и традиционной формы целостности образа в повествовательном искусстве конца XIX века и возникновение новой позиции художника. Условия аутентичности художественного высказывания и специфика отношений автор–герой–читатель в культуре XX века.

Поиски путей решения проблемы аутентичности художественного высказывания. Эстетический смысл метода «точки зрения» у Г. Джеймса и Д. Конрада и проблематизация европейского сознания как одна из форм решения проблемы аутентичности художественного высказывания. Роль и функции творческой рефлексии и «поэтологических» жанров и форм в решении проблемы; постмодернистские приемы и решения проблемы аутентичности художественного высказывания.

Основные направления в решении проблемы аутентичности художественного языка в разных видах и жанрах литературы и искусства XX века.

Проблема «сознание и жизнь» в свете категорий «абсурд» и «климат абсурда» в литературном экзистенциализме А. Камю. «Внутренний опыт» современной личности и философское сознание. Сюжетно-композиционная организация повести «Посторонний» и проблема возможности аутентичного бытия. Трагедия Мерсо и драма художника XX века.

Дадаизм и его значение для художественной культуры XX века. Общественно-исторические условия формирования дадаизма как особой формы эстетической коммуникации на границе жизни и искусства и общие особенности его «практики». Виднейшие участники дадаистского движения. Манифесты дадаистов и художественный язык дадаизма, смысл отрицания искусства. Дадаизм как «самое прямое и самое жизненное выражение своего времени» и аспекты аутентичности искусства дадаизма.

Новые формы бытия искусства в дадаизме, футуризме, поп-арте, раннем сюрреализме, театре Б. Брехта и постмодернизме, практики «дегуманизации искусства» – как способы достижения эффектов аутентичности художественного высказывания. Эстетика практик «отрешения» и форм поэтики «изоляции» как эстетического и поэтологического приема, «деавтоматизации» восприятия»; смысл критики и отрицания идеи «произведения». Т. Адорно о художественном языке XX века.

Дегуманизация искусства как «работа понимания»

Проблемные аспекты теории дегуманизации искусства Х. Ортеги-и-Гассета в свете проблемы аутентичности эстетической коммуникации. Вопросы феноменологии восприятия в жизни и искусстве. Особенности эстетического восприятия в искусстве XX в. Бахтинские понятия «изображенное событие» и «событие изображения» применительно к проблеме эстетического воспри-

ятия в целом и восприятия художественной формы в искусстве XX века.

Проблема «понимания» как специфическая проблема культуры в ситуации кризиса. Искусство как *«работа понимания»*, «поиск языка». Формирование новых художественных форм как новых способов построения высказывания как «работы понимания». Необходимость разрушения художественной иллюзии и «обнажения приемов» как способов решения проблемы аутентичности художественного высказывания. Понятие «чистого искусства» в эстетическом сознании XX века. Возникновение новых художественных языков в разных видах искусства в первой и второй половинах XX века.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Основные пути формирования художественного языка XX века

Эстетические и психологические поиски решения проблемы аутентичности высказывания, связанные с проблемой европейского индивидуализма как проблемой идентичности личности в ее отношениях с миром в целом, с природой, коллективом и другим человеком. Субъективация и объективация как способы жизни в реальности и в искусстве.

«Вчувствование» и «абстрагирование» в жизни и в искусстве. Вчувствование и абстрагирование в практике отношений к другому, к социальной общности и эстетические теории первой половины XX века в связи с различными тенденциями в развитии художественных языков искусства эпохи. Концепция творческого акта в искусстве как вчувствования в эстетической теории Т. Липса. Теория абстрагирования как теория искусства В. Воррингера.

Субъективация и вчувствование

Субъективизация и вчувствование как практики языков культуры и художественных языков XX в. Перестройка философского мышления в конце XIX–начале XX веков: практики опоры на субъективное начало философии конца XIX века. Критика рационалистической философии и распространение идей «философии жизни». Erkennen / erleben в теории познания рубежа веков. Интуитивизм А. Бергсона и концепция «чистой длительности». Бергсоновское понимание поэтического языка, влияние Бергсона на М. Пруста.

Субъективация и вчувствование в практиках живописи постимпрессионизма, группы Наби, в поэтике художественного образа у В. Ван Гога и П. Гогена. Тяготение к «уплощению» и плоскостному характеру живописного образа.

Югендштиль (сецессион, *art nouveau*, русский «модерн») в архитектуре, живописи, графике: чувственность, иррациональность, культ органического начала. Черты югендштиля в литературе.

Субъективность, концептуальность и стремление к искренности художественного высказывания в литературе рубежа XIX-XX вв. Нарастание **доминанты субъективного начала** в структуре образа в различных явлениях литературы и искусства.

Субъективация повествовательных форм XX века

Использование различных вариантов внутреннего монолога. «Метод точки зрения» как одно из проявлений субъективации повествования.

«Программная субъективация» как особая ценностная ориентация. Проблема искренности. Основные мотивы, поэтика и проблематика романа А. Жида «Имморалист». Мотив испытания смелости жить «честно» и проблема морали.

Поэтика А. Шнитцлера: поток сознания, эротизм и сатира. Эротическая чувственность, импрессионистическая текучесть, ассоциативность, иррационализация образа в различных явлениях литературы. Поэтика повествования М. Пруста. Концепция эротического начала в прозе Д.Г. Лоуренса.

Лирическая проза XX в.: тяготение к исповедальности, субъективности.

Тяготение к нерасчлененности в образе, языке, к практикам потока сознания, к бессознательному, к формуле «все во всем», к мифу.

Процессы абстрагирования и объективации в жизни и различных видах искусства

«Практики холодности», эмоциональной сдержанности, деперсонализации, отчуждения, механистичности и функционализма в жизни культуры.

В. Воррингер о «кристаллических», безличных, геометрических и «неживых формах», А. Ригль о воле к форме. Концепция «духовного» и «невидимого» в искусстве. Брехт о социальной типологичности и бессознательности, понятие Gestus.

Преодоление субъективности в живописи П. Сезанна – и путь к объективному искусству. Возрастание роли формы и материала в искусстве.

Путь к «абстракции» и беспредметному искусству Франца Марка. Абстракция как «арсенал творения».

Творческий путь В. Кандинского к абстрактному искусству и идеи книги «О духовном в искусстве». Основные «серии» Кандинского.

Поэтика Пауля Клее и «Стиль» Пита Мондриана. «Абстрактный экспрессионизм» Джексона Поллока и Марка Ротко.

Понятие «великой абстракции», смысл и роль абстракционистских техник в развитии искусства от XX века к веку XXI.

«Революция» в искусстве архитектуры

Восстание в теории и практике архитектуры против греко-римской-ренессансной традиции. Эстетическое обоснование отказа от традиции и перехода к конструктивизму в архитектуре.

Функционализм и конструктивизм в архитектуре, эстетический смысл новой техники организации образа в архитектуре. Новые эстетические критерии в теории и практике «Баухауса». При-

знание ценности материала и техник работы с ним. Техника архитектурного образа в конце XX – начале XXI в.

Новая деловитость: эстетика и поэтика

Спор Б. Брехта с концепцией «вчувствования»; социально-нравственные аспекты конфликта рационализма и иррационализма в немецкой культуре 20–30-х годов. Новая деловитость в немецкой лирике. Ирония и «мистицизм».

Новая деловитость и концепция личности в поэтике Брехта в свете его понятия *Gestus*. Принципы монтажа, коллажа и симультанности. Эстетика и основные черты поэтики прозы Деблина в новелле «Убийство одуванчика» и романе «Берлин Александер-платц».

Черты эстетики и поэтики новой деловитости в романе Э. Канетти «Ослепление»: повествовательный стиль, сюжет, композиция и специфика построения образа человека.

Абстрагирование в искусстве авангарда: **итальянский футуризм**. Живопись и скульптура итальянского футуризма. Манифесты футуризма. Вызов психологизму и сентиментальности, искусству прошлого. Мифы техники, скорости, войны, насилия, будущего. Жизнь как материал художника. Реформа литературного языка («Технический манифест футуризма»), «телеграфный стиль» Ф.Т. Маринетти. Роман «Мафарка-футурист». Поэтика совпадения субъекта с объектом.

Кубистический принцип

Жизненно-практический, личный смысл ценностей индивидуалистического самоутверждения и контакта с другими и миром. Взаимодействие субъективации и объективации как позиций

и активностей личности в современном мире по отношению к другому и к коллективу. Осуществление этих взаимодействий в художественных практиках эпохи.

Субъективация и объективация в кубизме. Основные особенности кубистического образа в живописи П. Пикассо, Ж. Брака, Ж. Гриса, Р. Делонея. «Натуралистическое» объяснение кубистического метода. «Распластование» образа, роль материала и моменты творческой рефлексии. Критика «абсолютной формы». Картина как «непрерывный процесс» и как автономный живописный объект.

Аналитический и синтетический кубизм.

Кубистический принцип в лирике Г. Аполлинера. **Транспозиция и трансфигурация** реальности. Принцип фрактальности, распластования, децентрации и ступенчатого кубистического развертывания метафорического образа. Понятие пространственной формы. Интенсивность отдельного образа и эффекты абстрагирования в цепочке образов. Снятие логики линейного мышления, новая концепция лирического «я».

Интертекстуальное «распластование» образа у Дж. Джойса и в литературе постмодернизма. Кубистическая рефлексия над элементами художественной формы в постмодернизме.

Кубистическое превращение вчувствования в абстрагирование в изобразительном искусстве **немецкого экспрессионизма** – основные особенности творчества художников группы «Мост» и группы «Синий всадник». Отказ от традиции, школы. Взаимодействие вчувствования и абстрагирования в «стилизации», порождающей стиль целостного образа. Создание мифа нового жизненного пространства для свободного человека. Человек в городе, человек в пространстве природы. Интенсивность и субъективность цвета. Идеи В. Кандинского.

Структура художественного образа в **прозе и лирике немецкого экспрессионизма**. Принцип абстрагирования как реализация духовного начала. Изображение не предметов, а сущностей. Поэтика антологии **«Сумерки человечества»**: «кубистическая» композиция сборника. Составитель о смысле названия сборника. Поэтика соединения полярно противоположного, неэстетичного и поэтического. Характерные особенности экспрессионистской лирики И.Р. Бехера, Г. Бенна, Г. Тракля, Г. Гейма. Углубленная метафоризация образа.

Субъективация и абстрагирование в поэтике экспрессионистской драмы. Художественный язык драматургии Г. Кайзера. Кубистическая поэтика на театре.

Особенности художественного языка кинематографа немецкого экспрессионизма – важный этап формирования киноязыка.

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ XX ВЕКА

Художественный язык лирики XX века

Судьбы лирики в ситуации «крушения ценностных систем». Эстетические аспекты теории лирического образа. С. Малларме о поэзии: проблема референта поэтического произведения. Критика поэтического «самовыражения» и традиционной риторики.

«Дегуманизация» лирики и ее аспекты. Стихотворение как «автономное словесное целое». Слово и язык как материал и как предмет поэзии. «Стихи делают не из идей, а из слов». Готфрид Бенн о лирике XX века. Проблема точного слова и «артистика». «Отказ от традиционного мимезиса» в форме лирического высказывания и концепция «чистого искусства».

Имажизм и имажистская критика «романтического индивидуализма» в форме лирического выражения. Принципы поэтики имажистского образа и концепция стихотворения в теории и художественной практике Томаса Э. Хьюма и Фрэнсиса Флинта. Имажистская концепция «точного» образа и идея «вортекс» в поэзии Э. Паунда. Поэтика стихотворения «На станции метро».

Понятие и **метод «эпифаний»**. Техника эпифаний в поэзии Рильке, позднего Готфрида Бенна и Нелли Закс.

Кубистический принцип в поэзии. Художественный язык поэзии Георга Тракля. Поэтика нанизывания и кубистический принцип в строении стихотворения. Чувственность образа и метафоризм. Цвет и символические смыслы.

«Тихий голос» в поэзии Поля Элюара; техника остранения. Поэзия как «трезвое здравомыслие» и как «героическая авантюра»: теория и практика Г. Аполлинера.

Сюрреализм в лирике и прозе. Сюрреалистические эксперименты и теоретические основы концепций сюрреалистического творчества. Идея «автоматического языка» и ее происхождение. Роль учения З. Фрейда. Общие особенности структуры сюрреалистического образа и роль сюрреализма в формировании художественного языка лирики XX века.

Сюрреалистические произведения А. Бретона, П. Элюара и Л. Арагона. Особенности социальных и политических воззрений французских сюрреалистов.

Сюрреализм в живописи и киноискусстве. «Параноидально-критический метод» Сальвадора Дали в живописи. Основные черты поэтики Дали в живописи.

Идея традиции и «мифотворчество», **концепция деперсонализованной поэзии Т. С. Элиота.** Критика «романтического индивидуализма» и проблема личности в ранней лирике поэта. Эстетические позиции поэта и метод «объективного коррелята». Гамлет и «гамлетизм» в «**Любовной песни Джорджа Альфреда Пруфрока**».

Миф и структура художественного образа, ипостаси лирического героя и сюжетно-композиционные особенности поэмы «**Бесплодная земля**» и ее значение в культуре и поэзии XX века. Новые формы организации стиха.

Эзра Паунд. Обращение к поэзии Прованса, средневековой литературе Запада и Востока. Участие в движении **имажизма**, издание антологии «Имажисты». Эстетика и поэтика сб. «*Personae*»; использование в поэзии **приема маски**. Работа над эпосом *Kantos*. Попытка создания нового мифа, **универсального языка символов** мировой культуры, способного выстроить целостную картину мира, основанную на глубинном духовном единстве Запада и Востока.

Уильям Карлос Уильямс, поэзия «из простых вещей», его влияние на поэзию второй половины XX века, в особенности на молодых поэтов-битников (напр., **Аллена Гинзберга**).

Поэтика Р. М. Рильке. Мотивы бедности, смерти и Бога в сб. «**Часосолов**»; идея «вещи» и ее реализация в «**Новых стихотворениях**». Поэтика стихотворений «Голубая гортензия», «Пантера». Общие особенности концепции и структуры художественного образа в поэзии Рильке: «Уж зреет барбарис...»; концепция «**превращения**» видимого в невидимое в раннем и позднем творчестве поэта. Общие особенности поэтики и проблематики цикла «**Дуинские элегии**», мотив ангела и проблема человека. «Сонеты к Орфею».

Герметизм в поэзии XX века. Понятие герметической поэзии.

Особенности художественного языка и структура образа в лирике **Пауля Целана**. Поэтика П. Целана: поэзия как «поиск действительности» и «призыв к недоверию» – поэзия как способ самоопределения человека в мире. Апофатический принцип в поэтике П. Целана и пространство памяти.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ДРАМЫ XX ВЕКА

Поэтика «новой драмы» рубежа веков и ее границы. Причины **кризиса** «новой драмы» и новые задачи драматического искусства в XX веке. Кризис категориальной системы искусства драмы. Необходимость разрушения традиционного миметического языка в драматургии и театре. Великие реформаторы театра XX века.

Театр Луиджи Пиранделло

Сущность перестройки драматургической техники у Л. Пиранделло и ее роль в развитии драмы XX века. Художественные открытия Пиранделло в использовании **приема театр в театре**

ре. Новаторство и жанровая природа пьесы «Шестеро персонажей в поисках автора». Эстетическая и жизненная проблематика пьесы, связь между ними. Смысл «несуразности» сюжета. Творческое использование традиций комедии масок.

Решение проблемы аутентичности художественного высказывания, создание нового драматического конфликта, решение проблем сценического действия, диалога и новая проблематика театральной пьесы. Проблема современной личности в театре Пиранделло.

Театр Бертольда Брехта

Создание конфликта пьесы и публики, формирование новой театрально-драматургической «немиметической» эстетики и принципиально нового драматического конфликта.

Новаторство пьесы «Трехгрошовая опера». Создание нового образа человека: оценка героя с позиции «старого театра» и с позиции Б. Брехта. Творческое использование и переоценка старых сюжетов.

Новый драматический конфликт. Конфликт ценностных ориентаций в сознании героя. Проблема свободы и несвобода драматического героя. Внутренняя несвобода героя как источник драматического действия.

Разъединение элементов в поэтике брехтовской драмы.

Эстетические позиции Б. Брехта в «Малом органоне для театра». Понятия «производство», «удовольствие», «развлечение» в системе эстетической позиции Б. Брехта о смысле искусства. Сохранение 21 и 22 тезисов.

Новаторство Б. Брехта в создании «теории эпического театра», основные положения теории и художественная практика Б. Брехта.

Сущность «**эффекта очуждения**» и его реализация в драматургической и театральной практике Б. Брехта.

Театр Юджина О'Нила

Особенности конфликта в трагедии **Ю. О'Нила: возвращение трагедии** на сцену в XX веке и его предпосылки. Проблема сознания героя в ранних пьесах.

Функции образов вязов в «Любовь под вязами», дома и мифа в трагической трилогии «Траур – участь Электры». **Природа конфликта** в сознании героев пьес.

Система персонажей пьесы «**Любовь под вязами**» и разработка основного конфликта. Роль мотива неба и трагическое обретение духовной свободы.

Конфликт в сознании основных героев трилогии «**Траур – участь Электры**», техника умножения конфликта в системе персонажей. Сознательное и бессознательное и проблема духовной свободы. Роль мотива греческого рока.

Вопрос о **специфике конфликта в драме XX века**, его отличии от конфликта в классическом театре.

Конфликт в драме Т. Уильямса и его теория «пластического театра». Поэтика и проблематика пьес «Трамвай Желание» и «Стеклянный зверинец».

Конфликт и характер действия в драме Ф. Г. Лорки, С. Мрожека: соотношение личного и сверхличного, сознательного и бессознательного. Миф и реальность в драме XX века. Рациональное и иррациональное начала у Б. Шоу.

Реформа А. Арто

Театральная концепция А. Арто и ее значение для понимания проблемы конфликта и концепции личности в современном театре. Идеи статей сборника «**Театр и его двойник**».

Содержание **понятия «театр жестокости»**. Театральная техника А. Арто. Причины акцента на «невербальности» театрального действия. Смысл театральной реформы А. Арто.

Воздействие идей А. Арто на театр второй половины XX века. «Театр жизни».

Практики авангардистского перформанса. Венский авангард.

Театр абсурда. Основные мотивы театра абсурда, поэтика **абсурдистской драмы** в творчестве С. Беккета и Э. Ионеску. Пространство и время в абсурдистском произведении. Трагическое и комическое в образе человека («В ожидании Годо» Беккета) Э. Ионеску о «трагедии языка»; поэтика пьесы «Лысая певичка». Рацио и миф в пьесе «Носорог». Проблема современной личности в творчестве Ионеску и спор с концепцией «Чумы».

Проблема языка в современной драме и «sprachreflektierende Literatur». Значение философии языка Л. Витгенштейна для послевоенной литературы. Драматургия **Петера Хандке**. Проблематика и поэтика «пьес для говорения». Язык как форма моделирования сознания и поведения человека и как способ насилия над личностью в пьесах «Selbstbeziehung», «Publikumsbeschimpfung», «Kaspar».

Проблемно-концептуальный способ организации художественной целостности драмы и театрального спектакля. Практики обнажения театральных приемов как способы организации сценического пространства и целостности спектакля.

Психологическая драма конца XX века (Э. Олби, М. Фриш, Ф. Дюрренматт, С. Мрожек).

Жанровые формы современной драмы и особенности их поэтики. Постмодернистские практики в драме и театре.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ КУРСА (6 семестр)

1. Что такое эстетическая коммуникация, в чем заключаются ее главные особенности?
2. В чем заключается смысл понятия «кризис языка»?
3. Каковы причины кризиса языка на рубеже XIX–XX вв.?
4. Как ситуация проблематизации смысла человеческого существования проявляется на уровне строения художественного образа в литературе и искусстве рубежа XIX–XX вв.?
5. В чем заключается нравственно-психологический смысл проблемы языка в литературе XX века?
6. Почему на рубеже XIX–XX вв. возникает проблема «смысла жизни»?
7. Что означает понятие «крушение ценностных систем»?
8. В чем основная проблема работы Т. Адорно и Ю. Хабермаса «Модерн – незавершенный проект»?
9. Что означает понятие «эстетическая коммуникация»?
10. В чем заключается проблема аутентичности художественного высказывания в искусстве?
11. Условия аутентичности художественного высказывания в ситуации кризиса языка.
12. Основные направления в решении проблемы аутентичности художественного языка.
13. Что значит выражение «конец эпохи метаповествований»?
14. Что означает понятие «эпистемологическая неуверенность»?
15. Объясните смысл проблемы субъекта в культуре XX века.
16. Что такое разъединение элементов в структуре художественного образа и каков его культурно-исторический смысл?

17. Понятие хаоса в западной культуре XX века и реализация его на поэтологическом уровне.

18. Дайте определение абсурда в духе А. Камю и объясните значение этой категории для понимания духовной ситуации XX века.

19. Каким образом экзистенциалистское понятие абсурда может раскрывать структуру художественного образа XX века?

20. Проблема произведения в искусстве XX века и причины ее возникновения.

21. Культурно-исторический смысл метода «точки зрения».

22. Понятие «кризиса авторства» и причины возникновения этого явления.

23. Какие наиболее важные черты духовной ситуации эпохи проявились в практике дадаизма?

24. Какое значение имеет дадаизм для понимания специфики искусства XX века?

25. Чем отличается использование точки зрения героя автором в повествовании XIX века от «метода точки зрения» и чем объясняются эти отличия?

26. Общие культурно-исторические причины кризиса представлений о личности, восходящих к XIX в.

27. В чем заключается проблема «отчуждения» в культуре XX века?

28. В чем сущность проблемы аутентичности художественного высказывания?

29. В чем заключается «проблема понимания» и чем обусловлено ее возникновение?

30. Содержание понятия «работа понимания».

31. Почему искусство XX века избегает создания иллюзии подлинности происходящего?

32. Чем объяснить значительное возрастание в искусстве XX века роли и веса «формальных», стилевых аспектов художественного произведения?

33. В чем заключается социально-нравственный смысл отступлений от «миметического принципа» в искусстве XX века?

34. Что такое «миметический принцип» и чем он не устраивает многих художников XX в.?

35. Что такое «дегуманизация искусства» и в чем она проявляется на уровне строения произведения?

36. В каких конкретно формах проявляется «дегуманизация искусства»?

37. Назовите и охарактеризуйте наиболее важные пути решения проблемы аутентичности художественного высказывания.

38. Объясните культурно-исторический смысл тенденции субъективации художественного образа в искусстве XX в.

39. Какие нравственно-психологические реакции современной личности на ситуацию человека в культуре XX века отражаются (реализуются) в тенденции вчувствования и субъективации в деятельности художника?

40. Почему тенденции вчувствования ведут к мифу?

41. Какие творческие проблемы художника XX века позволяют разрешить опора на субъективное начало?

42. Каким образом эстетика субъективации и «вчувствования» проявляется в живописи, в структуре живописного образа?

43. Почему многие художники XX в. не доверяют субъективности? Какой культурно-исторический смысл имеет это недоверие?

44. Чем вызвано стремление многих художников XX века к объективности?

45. «Абстрагирование» как понятие эстетического сознания XX века и художественных практик эпохи.

46. Объясните, какой художественный смысл заключается в практиках абстрагирования в искусстве XX века.

47. Каким образом на уровне поэтики произведения проявляется тенденция абстрагирования и объективации?

48. Какие тенденции в художественной культуре XX века отражаются в возникновении беспредметного искусства?

49. Каким образом вчувствование может превращаться в абстрагирование?

50. Чем важна для понимания особенностей искусства XX века художественная практика «новой деловитости»?

51. Объясните понятие «практики холодности».

52. Что такое «кристаллическая форма»?

53. В силу чего стиль конструктивизма в архитектуре характерен для литературы и искусства XX века в целом?

54. Объясните, что такое кубизм в живописи с точки зрения «натуралистического» его понимания, чем обусловлено появление такой структуры образа?

55. Что такое кубистический принцип?

56. Объясните понятие «пространственная форма».

57. Что такое «транспозиция» и «трансфигурация»?

58. Что такое «автономный живописный объект»? Какие художественные течения строят свое произведение в этом духе?

59. Что, на Ваш взгляд, является главным содержанием кубистической картины?

60. В каких особенностях строения художественного образа в литературе XX века можно усмотреть проявление «кубистического принципа»?

61. Какие черты лирического образа Г. Аполлинера позволяют говорить о «кубистическом» способе его построения?

62. Что позволяет говорить о соединении тенденций субъективации и объективации в «кубистическом» образе?

63. В чем заключается «децентрация» образа, характерная для «кубистического принципа» и в чем ее культурно-исторический смысл, почему это явление важно для художественной культуры XX века?

64. Назовите основные особенности экспрессионистского художественного образа

65. Определите состав понятий «новая драма» и драма XX века».

66. Объясните природу конфликта в драме XX века. Чем этот конфликт отличается от конфликта в классической драме?

67. Чем важны невербальные аспекты образа в драме и театре? Объясните их художественную содержательность.

68. Что такое «эпический театр»?

69. Приведите примеры разъединения элементов в драме и театре.

70. Объясните основные аспекты концепции «театр жестокости».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (7 семестр)

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ XX ВЕКА (продолжение темы)

Художественный язык романа XX века

Проблема романа XX века. Теории смерти романа и почва, на которой они возникали. Проблема неканонической формы и вопрос о «внутренней мере романа». Кризис романа в конце XIX в., его причины и возрождение романа в 20-е годы. Соотношение фабулы и сюжета в классическом романе XIX века и в романе XX века в связи с переоценкой возможностей личности в обществе.

Автор и читатель в романе XIX в. и романе XX в. Понятия «перспективизм» и «перспектива» в контексте проблематики эстетической коммуникации и в связи со спецификой романного искусства XX века и шире – с художественными практиками европейского модернизма и постмодернизма. «Проблема действительности» и роман XX века. «Проблема жанровой формы» романа XX века.

Дефабулизация романа. Дефабулизация и перспективизм. Проблема повествовательной формы; структура повествовательного дискурса. Сущность дефабулизации и ее причины. Скрытые формы дефабулизации в повествовательном искусстве конца XIX в. Дефабулизация и ее формы в романах М. Пруста, В. Вулф, Т. Манна, Н. Саррот и др. Дефабулизация и пространственная форма.

Принцип разъединения элементов. Формы разъединения элементов и simultaneity в различных формах построения романа XX в. Явление разъединения элементов в свете перспективизма XX века. **Приемы монтажа** в романе Дж. Дос Пассоса.

Особенности сюжетного развертывания романа в XX веке: формы отступления от традиционного мимезиса в построении романного мира и создания смысловой многоплановости, метафорического поэтического целого.

В. Пестерев о полистилистике и полиформе романа второй половины XX века. Основные направления модификации романских форм во второй половине века. Понятие полистилистики и полиформы. **Трехмерность** современного романа. Механизмы взаимодействия и трансформации разноструктурных форм в романах У. Голдинга, Г.Г. Маркеса, П. Зюскинда, использование внежанровых и **внелитературных форм** в произведениях М. Павича, В. Набокова, М. Кундеры.

Проблема романной формы в эстетических и поэтологических теориях (Лукач, Музиль, Бахтин, Додерер, Кундера) Г. Лукач о романе как форме познания «скрытой целостности». Перевод «времени жизни» в «пространство сознания» как основной способ упорядочения материала в романе XX века. Попытки разработки типологии романа XX века. Пространственная форма в романе XX века.

Метапроза и поэтологический роман

Структура метапрозы и поэтологического романа в литературе XX века. «Роман о написании романа», «роман в романе» и «саморефлективное повествование». Проблема возможности различения метаромана и поэтологического романа. Содержательность художественной формы поэтологического романа как разновидности метаромана.

Проблематика творческой рефлексии в связи с проблемой личности. Проблема «автор и герой» и проблема автора в поэтологическом романе.

Поэтика романа **Мигеле де Унамуно «Туман»**. Построение романа, роль предисловий и «авторов». Спор автора и героя и его смысл. Философская и философско-религиозная проблематика отношений автора и героя.

Проблема эстетической позиции писателя в поэтологической повести **А. Жида «Топи»**. Проблема творчества и попытки ее решения в изображении автора-писателя. Возможность «внежизненной активности автора».

Система персонажей и композиция романа **Андре Жида «Фальшивомонетки»**. Автор-творец и диегетический повествователь. Жизненная универсальность проблематики творчества. Проблема личности – границы воображения и реальности, подлинного и фальшивого, поэтика поиска контакта с реальностью. Нравственная и бытийная проблематика личности. «Проблема понимания» и роман как изображение творческого процесса; роль творческого дневника писателя.

«Тематизация повествования» в модернистской и постмодернистской романной литературе и ее художественный смысл. Пародирование «романических» форм в романе XX века.

Роман внутренней точки зрения

Метод «точки зрения» и «кризис авторства». Две основные формы романа внутренней точки зрения.

«Прустовский тип» романа и роман потока сознания. Принцип построения романа исходя из точки зрения героя: сознание героя завладевает автором. Изменения в поэтике повествования, перестройка хронотопа.

М. Пруст. Эстетические позиции и художественный метод Пруста, путь писателя к роману «В поисках утраченного времени». Спор с объективистской концепцией искусства и субъективация

романной целостности; **новая концепция человека и мира**. Знаки в романе Пруста и проблема «истины» (Ж. Делез). Проблема «границы» героя и «границы» романного мира. «Поток сознания» и концептуальность этого приема в модернистском романе.

Лирический роман. Субъективация повествования в реализме XX века: «индивидуация» сознания героя и ее нравственный смысл. **Концепция героя** в лирическом романе: личность и мир, личность и «другие». «Границы» героя и романного мира в реализме. **Отличия лирической прозы от прозы психологической**. Характер решения проблемы личности и позиция автора; особенности субъектной организации лирического романа. Образ героя в лирической прозе Ф.С. Фицджеральда. «Двойное зрение» и интонационный строй романа «Великий Гэтсби». Роль образа рассказчика.

Поэтика лирической прозы **Э. Хемингуэя**. Проблема личности и лирическая концепция человека в рассказах. «Герой кодекса» и лирический герой; **тема войны и трагическое начало**. Стиль Э. Хемингуэя, содержание «подтекста».

Концепция личности и особенности **поэтики лирической прозы Г. Белля**. Позиция лирического героя и ценности общества. Тема художника. «Лирический юмор» и мотив идиллии. Эволюция лирической прозы и жанровая специфика романа «Групповой портрет с дамой»; гуманистические ценности Г. Белля в этом романе.

Роман авторского сюжета

Восстановление целостности путем усиления *авторского сюжета*: «автор завладевает героем». Общее понятие авторского сюжета в романе. **Броховская концепция** «синтаксиса вокабул реальности». «Апеллятивная структура» текста романа.

«Музыкальный» принцип организации целостности у О. Хаксли и Г. Гессе, в романе А. Жида «Фальшивомонетки». **Принципы сюжетно-композиционной организации художественного мира Дж. Джойса в романе «Улисс»** в связи с творческой задачей писателя. Миф в романах М. Фриша и Дж. Апдайка.

Авторский сюжет в сюжетно-композиционной организации романа **А. Деблина «Берлин. Александерплатц»**. Стилистика «новой деловитости» и художественная содержательность формы романа; смысл «урока» истории Франца Биберкопфа. Композиция внутренних монологов (потоков сознания) в романах В. Вулф. Формы активности авторского сюжета в романах Х. Кортасара.

Проблемно-концептуальный принцип организации художественного мира в романе Г. Маркеса «Сто лет одиночества», в романах Д.Г. Лоуренса, в романе-притче У. Голдинга. Роман «прямого» и роман «непрямого изображения», поэтика концептуального доминирования целостности мира над его частью (Н.С. Лейтес).

Поэтика романа-метафоры (В.А. Пестерев): принципы построения художественного мира в романах П. Зюскинда, К. Абэ, У. Голдинга.

«Новый роман»

Эстетическая концепция французского «нового романа» и ее поэтологическая реализация. Статьи-манифесты создателей «нового романа». Обоснование необходимости новой эстетики и поэтики романа. Статья Н. Саррот «**Эра подозрений**». Общие особенности эстетических и поэтологических позиций школы нового романа во Франции. Поэтологическая составляющая поэтики нового романа. «Роман как поиск». Спор с основными поэтологическими категориями «традиционного романа». **А. Роб-Грийе и**

М. Бютор о новом романе. Особенности поэтики романов Н. Саррот («Золотые плоды»).

Поэтика романа **А. Роб-Грийе «В лабиринте».** Авторское сознание и пространственная форма в поэтике нового романа. Характер повествования и сюжетного развертывания романа. Роман «Лабиринт» как роман-метафора (В.А. Пестерев).

РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ XX ВЕКА

Положительные и отрицательные аспекты постановки и решения проблем творческого метода и художественных направлений в зарубежной литературе XX века в истории марксистского и советского литературоведения. Проблема художественных направлений в западной науке.

Художественные направления эпохи как система взаимоотталкивания и взаимодополнения в решении проблемы человека и личности.

Определение **художественного направления** в связи с проблемой творческого метода и его **творческих задач.** Принцип перспективизма в системе художественных направлений. Модернизм, реализм XX века, авангард и постмодернизм как четыре основных пути решения проблемы человека в мире отчуждения и как элементы единой системы художественного сознания XX века в целом. Общность проблем, творческих задач, особенностей художественного языка основных художественных направлений и **границы между ними.** Проблема отношений творческой индивидуальности и языка эпохи.

Проблематичность отнесения многих художественных явлений, школ, течений к конкретному направлению и творческому методу (экспрессионизм, унизм, психологическая школа, ли-

тературный экзистенциализм, сюрреализм, абсурдизм и др., а также творчество, например, М. де Унамуно, В. Вулф, О. Хаксли, Д.Г. Лоуренса, У. Фолкнера, Э. Канетти, Г. Броха, Г. Казака и др.).
Художественные традиции XIX века в веке двадцатом.

Художественный язык модернизма

Творческие задачи модернизма, специфика **модернистского решения проблемы человека**. Основные черты философии модернизма, структура художественного образа, картина мира и образ человека в модернистской литературе. Иррациональное и рациональное в структуре модернистского образа. Глубинная психология XX века и модернизм. Модернистские **концепции мифотворчества** и роль идеи единства человека и мира.

Особенности поэтики и проблематики основных течений модернистской литературы. **Перспективизм** модернистской литературы. Место **дадаизма и сюрреализма** в литературе XX века. Сюрреализм: основные положения теории. Идея «сюрреальности» и бессознательного творчества. Структура сюрреалистического художественного образа.

Творчество Ф. Кафки. Истоки творчества Ф. Кафки в духовной ситуации XX века. Общие особенности художественного мира. Проблема человека и картина мира в притчах, новеллах и романах. Религиозные и фрейдистские мотивы в творчестве. Перспективизм Ф. Кафки. **Принцип мифотворчества** и его реализация в поэтике. «Процесс» как модернистский роман воспитания. **Проблема «толкования» текстов Ф. Кафки** и ее значение для понимания природы творчества писателя. Концепция человека и мира.

«Магистральный сюжет» модернистского романа. Художественная концепция Дж. Джойса. Специфика джойского перспективизма.

Постановка **проблемы человека и личности** в романе «Портрет художника в юности» и поиск решения проблемы в последующих произведениях писателя. Философский сюжет романа «Улисс». **«Поток сознания» как прием и как концепция.** Концепция «все во всем» в поэтике развертывания художественного образа и решение проблемы человека. Критика европейского индивидуализма.

Прустовская концепция искусства, художественного творчества и произведения. Спор М. Пруста с биографическим толкованием искусства, с творческими принципами реализма XIX в. Образ человека в романе М. Пруста, проблема границ личности.

Художественная специфика реализма XX века

Этико-эстетические **задачи реализма XX века** и особенности решения проблемы личности. Индетерминистская тенденция, нравственная проблематика и разработка социальных аспектов.

Нобелевская речь У. Фолкнера: мир как трагическое испытание нравственных сил человека. Внутренняя напряженность структуры художественного образа в реализме XX века. Приемы «потока сознания», подтекста, монтажа, коллажа, гротеска, фантастические элементы и символика в реалистической литературе.

Создание **нового художественного языка** и нового образа человека в новеллистике Ш. Андерсона и творчестве Э. Хемингуэя. Субъективация повествовательных форм, художественного пространства и времени в связи с этико-эстетическими задачами искусства у Дж. Конрада, У. Фолкнера и Э. Хемингуэя. Реализм и лирический роман.

Разработка нравственной драмы личности в романе Дж. Апдайка «Кролик, беги»: поэтика круга – физическое и духовное, эгоизм и альтруизм. Проблема границ добра и зла в личности

в драматургии Э. Олби. Социальные и нравственные аспекты драмы героев Дж. Осборна.

Художественный мир У. Фолкнера. Творческие задачи искусства и поэтика эпического повествования. Художественная содержательность субъектной и сюжетно-композиционной организации романа «Шум и ярость». «Южный миф» и проблема целостности мира, проблема единства человека с миром в романах У. Фолкнера.

Авангард и творчество революционных писателей

Перспективизм авангарда: авангард как способ решения проблемы человека и его творческие принципы. Философия культуры Ф. Ницше и идея искусства жизни, общества будущего. Различные формы искусства авангарда, творчество революционных писателей и идея социалистического реализма.

Эстетические принципы авангарда в теориях Т. Адорно, В. Бенямина, П. Бюргера. Проблема автономности искусства, специфика отношения искусства к действительности, разрушение автономии художественного произведения в авангарде. Проблема-тизация индивидуального характера творчества.

Перспективизм авангарда. Общие особенности эстетики и поэтики искусства авангарда. Т. Адорно о разрушении «органической формы»; В. Бенямин о принципе аллегории. Поэтика «остранения». Коллаж и монтаж. Общие особенности художественных практик футуризма, кубизма, дадаизма, сюрреализма, поп-арта.

Авангард и мироощущение «кайроса». **Футуризм** как системное проявление перспективизма авангарда в различных видах и практиках искусства. Отношения художника и публики. Социальная и политическая деятельность художника. Поэзия, роман, живопись, перформанс.

Авангард и творчество революционных писателей. Теория эпического театра **Б. Брехта** и специфика брехтовского перспективизма. Творческие задачи искусства в концепции Б. Брехта, категория продуктивности в его эстетике. Теория эпической драмы и спор с концепцией вчувствования (перевоплощения). **Принцип «очуждения»**, его реализация в поэтике пьес Б. Брехта («Матушка Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сычуаня», «Галилей»). Б. Брехт и теория социалистического реализма. Место творчества Б. Брехта в искусстве XX века в целом.

Авангард и «социалистический реализм». Социалистический реализм как идеологическая система. Творческие задачи и поэтика романа **А. Барбюса** «Огонь»; художественное новаторство писателя в стиле, сюжете, композиции, в создании образа героя. Символический и аллегорический планы романа. **«Огонь» как произведение социалистического реализма;** Ленин о романе.

Постмодернизм и постмодернистские тенденции в литературе и искусстве конца XX века

Постмодернизм и модернизм – общность явлений и границы между ними. Постмодерн как состояние культуры. Постмодернизм как реакция на кризис культуры модерна в целом.

Постмодернизм как художественное направление и его творческие задачи. Черты постмодернистского перспективизма в поэтике литературы и искусства.

Постмодернистское искусство и влияние на него теорий гуманитарных наук второй половины XX века, проблема реальности в постмодернистском сознании. Человек в мире знаков; **идея «смерти автора»**. Произведение и текст. Мир как текст: структурализм, постструктурализм, деконструкция и проблема понимания реальности. Углубление **«антимиметических» тенденций**, иронические и игровые формы в современном искусстве.

Жанровые формы искусства постмодернизма. Травестия, пародирование и карнавализация. Копии, симулякры и иллюзорный мир современного человека. Смысл использования традиционных и «низких» жанровых структур, форм массового искусства. **Интертекстуальность** и принцип интертекстуального построения художественного образа. «Классические образцы» постмодернистского романа.

Поэтика и проблематика романа **Джона Фаулза «Подруга французского лейтенанта»**. Роман «Подруга французского лейтенанта» как поэтологический роман: формы авторского присутствия в романе, авторский комментарий в романе, его виды и творческие задачи, автор и читатель, игра автора с читателем, роль иронических форм. Исследование викторианского сознания – документальные и художественные источники, авторское «испытание» литературных форм викторианской эпохи. Финал романа и его смысл. Образ Сары. Проблема человека и проблема личности в романе.

Поэтика романа У. Эко «Имя розы»: основные жанровые структуры в тексте романа, культурологическая, семиотическая, поэтологическая проблематика, интертекстуальные структуры в поэтике романа. Соотношение «детективной» и философско-интеллектуальной проблематики и поэтики. Роль мотива инверсий в системе романа. Образ мира как библиотеки, значение мотива книги.

Поэтика М. Павича. Постмодернистские аспекты сюжетно-композиционной организации романа «Хазарский словарь». Художественный смысл использования формы словаря и структур гипертекста в строении романа. Способы чтения романа и проблема истины.

Поэтика и проблематика **романов П. Зюскинда:** структура постмодернистской метафоры и формы ее развертывания в рома-

не. Интертекстуальные аспекты сюжета, смысловая многоплановость текста романа.

Литературный экзистенциализм

Литературный экзистенциализм в соотношении с основными художественными направлениями литературы и искусства XX века. Социально-нравственная ситуация развития философии экзистенциализма в XX веке и **проблема человека** в этой философии, специфика и содержание существенных для литературы категорий экзистенциалистского сознания по М. Хайдеггеру, К. Ясперсу, Ж.-П. Сартру и А. Камю.

Общие особенности эстетики **литературного экзистенциализма и условия его возникновения во Франции**. Философско-этическая проблематика «Мифа о Сизифе» А. Камю и трактата Ж.-П. Сартра «Бытие и Ничто», статьи «Экзистенциализм – это гуманизм». Жанровые особенности и основная проблематика драматургии Сартра. «Ситуация» и решение проблемы личности в пьесе «Мухи». Проблема личности в пьесе Ж. Ануя «Антигона». Сартр и марксизм. Особенности творчества А. Мальро.

Общие особенности художественного мышления **А. Камю**. Черты поэтики философской прозы А. Камю. **Абсурдный человек** и общество в философской повести «Посторонний». **Роман «Чума»**. Основные жанровые структуры и «способы чтения» романа; художественная содержательность формы повествования и сюжетного развертывания; основные уровни смысла образа чумы. Решение проблемы человека, спор Рие и Панлу. «Трагический гуманизм» и жизнь экзистенциалистских идей в послевоенной литературе.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА XX–XXI ВВ.

Антивоенный роман и литература «потерянного поколения»

Первая мировая война в духовной истории западного общества. Причины «приятной» войны. Понятие «потерянного поколения» и различные направления в литературе «потерянного поколения» 20–30-х годов.

Антивоенный роман в литературе «потерянного поколения». Роман Э.М. Ремарка **«На западном фронте без перемен»** как произведение литературы «потерянного поколения». Жанровое, повествовательное своеобразие романа; тема освобождения от иллюзий, характер личностного сознания героев романа и позиция автора. Связь концепции писателя с традициями немецкого реализма XIX века. Восприятие романа современниками; достоинства и художественные слабости этого и последующих романов писателя.

Антивоенная тема в творчестве Э. Хемингуэя. Смысл его фразы **«Главное в жизни – это война»**. Проблематичность понятия «потерянности» в сознании писателя: особенности хемингуэевской концепции личности. Роль мотивов корриды, охоты, рыбной ловли и отношений человека к социальной действительности. Мотив американца в послевоенной Европе. Место романов Э. Хемингуэя «Фиеста» и «Прощай, оружие!» в ряду антивоенных романов и «литературы потерянного поколения».

Поэтика романа Р. Олдингтона **«Смерть героя» как романа-трагедии**. Тема рока и проблема личности. «Смерть героя» как лирический роман.

Концептуальные отличия лирических романов Э. Хемингуэя и Р. Олдингтона от романов Э.М. Ремарка

Литература о «потерянности» человека в *мирное время*. Поэтика Ф.С. Фицджеральда. «Двойное видение» и двойственность героя в художественной системе романа «Великий Гэтсби». Проблема сознания как проблема личности главного героя. Черты лирической концепции человека. Образы карнавала и смерти в романах Фицджеральда и Хемингуэя.

Судьба эпитафия о «потерянном поколении» в романе Хемингуэя «Фиеста» и понятие «потерянного поколения» в сознании общества и в литературной критике.

Проблема деморализации личности. Нравственная «потерянность» героя романа Л.Ф.Селина «Путешествие на край ночи» и поэтика произведения. Литература нового «потерянного поколения» после второй мировой войны: литература «рассерженных молодых людей» и битников.

Антивоенная литература после второй мировой войны и ее отличие от литературы 20-х годов. Социально-философское, «универсалистское» осмысление войны в контексте проблемы сознания человека, нравственного состояния общества, уровня его гуманистической культуры. Книга К. Вольф «Кассандра», ее композиция, поэтика и проблематика. Характер использования мифа, продуктивность «феминистской» точки зрения. Концепция войны в романе Н. Мейлера «Нагие и мертвые». Поэтика антивоенных книг К. Воннегута. **Проблема нравственной позиции личности в войне** в книгах Г. Белля, А. Андерша, Г. Грасса, З. Ленца и др.

Проблема гуманизма как проблема личности

Ситуация кризиса традиционного гуманистического сознания и основные аспекты проблемы личности в литературе XX века, общие особенности и главные направления ее решения. Критика

романтического индивидуализма и утверждение личностного начала. Личность и масса. Тенденция перехода от социальной постановки проблемы гуманизма к духовно-нравственной и философско-психологической.

Проблема идентичности личности в творчестве **М. Фриша**. «Подлинное» и «неподлинное» бытие, «я» и «не-я», личность и роль; соотношение сущности и существования – проблема самоопределения и ответственности личности: «Штиллер», «Назову себя Гантенбайн». Психология современного человека и миф в романе «Номо Faber».

Проблема «я и *другой*», личность и маска в творчестве Л. Пиранделло. «Трагический гуманизм» М. де Унамуно. «Я и *другой*» как комплекс «палач и жертва» в концепции Ж.-П. Сартра. Личность в абсурдистской литературе. Общие особенности постмодернистской концепции личности.

Гуманизм и антиномии личностного бытия: *рациональное/иррациональное, моральное/эстетическое, индивидуация/растворение в коллективе*. **Проблема гуманизма в трактате Т. Манна «Гете и Толстой».**

Жанровые особенности и **поэтика интеллектуально-философского романа Т. Манна** в связи с проблемой гуманистической культуры и проблемой личности в романе «**Волшебная гора**». «Волшебная гора» как воспитательный роман. Мотивы рационального и иррационального в гуманизме Т. Манна 30-х годов («Марио и волшебник»). Проблема личности в романе-мифе «**Иосиф и его братья**»: динамика соотношения коллективного бессознательного и индивидуального сознания на основных этапах формирования личности. Поэтика романа-мифа и ее художественная содержательность; символ и миф в романе. Манновская концепция мифа и ее антифашистская направленность.

Гуманизм и судьбы искусства: **проблема художника в романе «Доктор Фаустус»**. Социально-философская **сущность кризиса музыкальной формы** и поиски путей его преодоления. «Художник-идеалист» и «скверна действительности»: проблема продуктивности и смысла творчества. Художественный смысл мотивов «жара» и «холода», рационального и иррационального, болезни и «сделки с дьяволом», мотива связи эстетизма и варварства. Система **интертекстуальных мотивов и ее художественная содержательность**. Проблематика судеб гуманизма и искусства в композиции временных планов романа, в соотношении образов Цейтблома и Леверкюна, Леверкюна и второстепенных персонажей. Смысл названия романа.

Отражение в романе Т. Манна особенностей музыкального искусства «Новой венской школы» (или «Второй венской классики»). Школа атональной музыки А. Шенберга и реформа языка музыки Адриана Леверкюна.

Проблема личности в психологической прозе

Общие особенности психологизма XX века и его основные отличия от психологизма XIX века. Проблематика **отношений сознательного и бессознательного**. Детерминизм и индетерминизм в понимании психологии личности. Роль мифа в психологизме XX века. Своеобразие **реалистического психологизма в XX веке**

Философский психологизм в литературе XX века и его творческие задачи. Исследование структуры личности как культурно-исторического феномена и проблема целостного понимания человека. Проблематизация личностной культуры, выявление ее состава и внутренних противоречий, оценка современного типа личности с точки зрения гуманизма. Значение психоанализа в художественной разработке проблемы личности.

Философско-психологическая проза **Ф. Кафки**. Исследование отчуждения во внутреннем мире личности, ее поведении в романе «Замок». Структура романа и структура личности. Психоаналитические мотивы в прозе Кафки.

Проблема личности в творчестве Г. Гессе. Оценка современной культуры в сборнике «Взгляд в хаос». Идеи восточной философии в творчестве писателя. «**Путь вовнутрь**» и его гуманистическая задача. «*Я и другие*» в сюжетно-композиционной системе романа «Степной волк». Идеи «аналитической психологии» и сюжет «индивидуации». Проблема культуры и проблема целостности личности в романе «Игра в бисер».

«Психологическая школа». Творческие принципы группы «Блумсбери». Психологизм Э. М. Форстера. Проблема внутренней свободы человека. Спор **В. Вулф** с реалистами старшего поколения и ее постановка проблемы личности. Характер и личность в связи с особенностями поэтики повествования; система основных мотивов романа «**Миссис Дэллоуэй**». Поток сознания и формы его «обуздывания». Композиция потоков сознания и ее творческая задача в романе. Идея «вневременной биографии». Решение проблемы отчуждения в психологизме Д. Г. Лоуренса. Проблема человеческого «я». Путь человека к обновлению в романах писателя.

Сатира и антиутопия в литературе XX века

Мотив «безумного мира» в литературе и искусстве XX века и причины его распространения. **Карнавал, «шутовской хоровод» и абсурд**. Трагический характер сатиры и «черный юмор». Характерные для века объекты сатирического отношения – социально-нравственные ценности и стиль жизни мира отчуждения, язык мира отчуждения, тоталитаризм. Сатира в антифашистской литературе.

Причины возникновения **жанра антиутопии** и основные особенности его поэтики. Природа утопического сознания и его противоречия. Утопия и насилие. Социальные адресаты антиутопий. Противопоставление органических начал жизни «технической цивилизации». Проблема личности как главная проблема антиутопий О. Хаксли и Д. Оруэлла. Антиутопия как форма критики европейской цивилизации в целом.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

План семинарского занятия № 1

Проблема языка в художественной культуре Венского модерна.

Повествовательное искусство Артура Шницлера.

1. Основные черты культуры Венского модерна. Атмосфера «веселого апокалипсиса».

2. Ницше и Фрейд в культуре Венского модерна и культуре XX века в целом.

3. Сознание и реальность в новеллах А. Шницлера.

Мораль и проблема нравственного начала в новелле «Лейтенант Густль»:

- сюжетная организация произведения;
- повествовательный метод и его художественная содержательность.

Психологизм, внутренний мир личности и действительность в новелле «Берта Гарлан», внешнее и внутреннее.

Театральность и игра в жизни – игровые аспекты прозы Шницлера.

Литература

Шницлер А. Лейтенант Густль. Фрау Берта Гарлан. Смерть холостяка. Дневник Редегонды.

Дополнительная литература

Затонский Д. Австрийская литература в XX столетии. М., 1967.

Цветков Ю.Л. Литература Венского модерна. Постмодернистский потенциал. М.; Иваново, 2003.

Хвостов Б. Пограничье вместо подполья: Артур Шницлер как топограф души // Вопросы литературы. 2007. №3.

Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. М., 1991. С. 50-80.

План семинарского занятия № 2

Поэтика и проблематика комедии Л. Пиранделло «Шестеро персонажей в поисках автора».

1. Жанровые особенности пьесы, ведущая сюжетная ситуация и принципы сюжетно-композиционной организации произведения.

2. Проблема маски, причины отчуждения персонажей друг от друга и «работа понимания» в пьесе.

3. Автор и герой в системе отношений между персонажами, между персонажем и актером, театром и режиссером; проблема личности и проблема искусства.

4. Проблема автора как проблема творчества.

5. Место пьесы Пиранделло в развитии драмы и театра XX века.

Литература

Пиранделло Л. Шестеро персонажей в поисках автора.

Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.

Володина И. «Маски» и «лица» персонажей Пиранделло // Пиранделло Л. Избранные произведения. М., 1994.

Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.

План семинарского занятия № 3

Принципы «эпического театра» Б. Брехта.

1. Основные задачи искусства в концепции Б. Брехта. Категории «критической позиции» и «продуктивности» в эстетике Б. Брехта.

2. Основные положения теории эпического театра:

- противопоставление «аристотелевой» и «эпической» драмы;
- основные особенности поэтики брехтовской пьесы и поэтики ее сценической реализации;
- сущность «эффекта очуждения» и пути его достижения в театре Брехта;
- полемика с концепцией «перевоплощения» и принципы игры актеров.

3. Принципы эпического театра в пьесе «Матушка Кураж и ее дети»:

- жанровые особенности пьесы, эффект очуждения на уровне жанра;
- драматургическая и театральная техника, ее цель;
- эффект очуждения в пьесе (в целом и в отдельных сценах);
- социально-политическая актуальность пьесы и ее социально-философский смысл, решение проблемы человека.

Литература

Брехт Б. «Матушка Кураж и ее дети».

Обязательно прочитать также пьесы: «Добрый человек из Сычуани», «Жизнь Галилея».

Брехт Б. Малый органон для театра // Брехт Б. О театре. М., 1960.

Дополнительная литература

- Фрадкин И.М. Бертольд Брехт. Путь и метод. М., 1965.
Райх Б.Ф. Брехт. Очерк творчества. М., 1960.
Зингерман Б.И. Случай «Трегрошовой оперы» // Б.И. Зингерман. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.

План семинарского занятия № 4

Художественный язык Георга Тракля.

1. Биографические сведения о жизни и творчестве поэта.
2. Структура художественного языка лирики Г. Тракля. Общие особенности лирического сюжета и композиции стихотворений «Покрой и безмолвие», «Теплый ветер», «Семиголосие смерти»:
 - внешняя форма стихотворения; принцип нанизывания;
 - образы природы и человека;
 - символика цвета;
 - основные мотивы лирики;
 - специфика метафорического развертывания образа.
3. Проза поэта: поэтика и тематика «Превращений зла».

Литература

- Тракль Г. Стихотворения. Проза. Письма. СПб., 1996.
Тракль Г. Избранное. М., 1994.

Дополнительная литература

Аверинцев С.С. Георг Тракль: «Po и te maudit» на австрийский манер // Вопросы литературы. 1999. № 5. См. также в Интернете: <http://magazines.russ.ru/voplit/1999/5/averinc.html>

Аверинцев С.С. Предисловие к публикации переводов Тракля на русский язык // Иностранная литература. 1989. №11.

Предисловия и комментарии О. Бараша, В. Метлагля и В. Белобратова к указанным изданиям лирики Тракля.

Хайдеггер М. О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Трагль / сост., пер. с нем. и посл. Н. Болдырева. М., 2017. Там же статья Н. Болдырева «В бездне между богами». (Послесловие переводчика). В приложении – переводы стихотворений и поэм Гельдерлина, Рильке, Трагля и Целана (см. <https://www.klex.ru/pb1>).

Павлова Н.С. Предисловие // Экспрессионизм: сборник. М., 1986.

Пестова Н.В. Лирика немецкого экспрессионизма. Профили чужести. Екатеринбург, 1999.

План семинарского занятия № 5

Проблема человека в романе А. Камю «Чума».

1. Жанровая специфика и стиль романа. Жанровые структуры романа-хроники, романа-притчи, философского романа, идеологического романа, романа-мифа. Содержательность художественной формы романа.

2. Социально-исторический и метафизический смысл образа Чумы.

3. Общий характер постановки проблемы человека.

4. Экзистенциалистское решение проблемы человека. Сущность экзистенциального действия, понятия абсурда и бунта, соотношение рационального и иррационального, индивидуального и социального в поведении человека.

5. Спор доктора Рие и Панлу.

Литература

Камю А. Чума. Миф о Сизифе.

Дополнительная литература

Камю А. Посторонний.

Великовский С. Грани «несчастливого сознания». М., 1973.

- Великовский С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
- Руткевич А.М. Философия Камю // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С. 5-22.

План семинарского занятия № 6

Поэтика романа Милорада Павича «Хазарский словарь».

1. Основные особенности композиционной формы «романа-словаря» и их художественная содержательность:
 - своеобразие формы «словарь словарей»;
 - возможные способы чтения романа;
 - проблема сюжета романа.
2. Специфические черты формы романа «Хазарский словарь» как романа XX века и как постмодернистского романа.
3. Концепции красной, зеленой и желтой книг, их соотношение.
4. Время в романе.
5. Мотив снов в романе и его функции. Функции других мотивов.

Литература

Павич М. Хазарский словарь.

Дополнительная литература

Шарый А. После дождя. Югославские мифы старого и нового века. М., 2002.

Кузнецов И.Р. Регулярный парк сновидений (По следам Милорада Павича. Фрагменты словаря) // Иностранная литература. 1995. № 12.

Демина А.И. Византийская концепция знака в романе Милорада Павича «Хазарский словарь» // Вестник Самарского государственного университета. 2007. № 5/2 (55). С. 39–44.

Кайуа Р. Чары и проблемы снов // Иностранная литература. 2003. № 12.

План семинарского занятия № 7

Проблема человека в романе Дж. Джойса «Улисс».

1. Постановка проблемы человека в первой части романа («Телемахия»). Связь «Улисса» с романом «Портрет художника в юности». Образы Стивена и Блума. Образы матери, моря, Ирландии, их нравственно-философское содержание.

2. Принципы сюжетно-композиционной организации романа и их творческая задача. Хронотоп романа. Роль мифологических параллелей. Т.С. Элиот о романе Джойса. Лейтмотивы и символы. Формы повествования и «поток сознания».

3. Философский сюжет романа. Концепция человека. Специфика модернистского решения проблемы человека.

Литература

Джойс Дж. Улисс.

Дополнительная литература

Джойс Дж. Портрет художника в юности.

Эко У. Поэтики Джойса. СПб., 2003.

Хоружий С. Как читать «Улисс» // Иностранная литература. 1989. № 1.

Жантиева Д.Г. Английский роман XX века. М., 1965.

Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф // Иностранная литература. 1988. № 12.

Литературный мир об «Улиссе» // Иностранная литература. 1989. № 5.

Хоружий С. «Улисс» в русском зеркале. М., 1994.

План семинарского занятия № 8

Поэтика романа У. Фолкнера «Шум и ярость».

1. Фабульный материал и его организация в романе. Художественная необходимость и смысл этой организации.
2. Повествовательная позиция каждой части романа и их художественная содержательность.
3. Проблема и образ времени в романе.
4. Человек и мир в особенностях субъективной организации повествования Фолкнера.

Литература

Фолкнер У. Шум и ярость.

Дополнительная литература

Злобин Г. Падение дома Компосонов. Предисловие к роману // Иностранная литература. 1973. №1. То же в сб.: Современная литература за рубежом. Сб. 4. М., 1975.

Анастасьев Н.А. Фолкнер. М., 1976.

Палиевский П.В. Пути реализма. 1974 (статьи о Фолкнере).

Савуренок А.К. Романы Фолкнера 1920–1930 гг. Л., 1979.

План семинарского занятия № 9

Поэтика и проблематика романа Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!»

1. Анализ вводных абзацев романа:
 - голос лирического героя, его личность в стиле повествования;
 - система мотивов в этой вводной части романа в сопоставлении с поэтикой романа в целом;
 - характер восприятия войны.

2. Война и мотивы любви в первой части романа:
 - лирический герой среди «героев кодекса»;
 - любовь и «кодекс»;
 - ранение и роль этого эпизода в сюжетном развитии романа.
3. Любовь и изменение позиции героя во второй части романа.
4. Отношение к войне в третьей части:
 - эпизод с отступающими войсками;
 - эпизод с двумя девушками и мародерами;
 - эпизод расстрела.
5. Эволюция позиций героя от первой к последней части.
6. Общие особенности поэтики лирической прозы Хемингуэя.

Литература

Хемингуэй Э. Прощай, оружие!

Дополнительная литература

Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. М., 1966.

Финкельштейн И.Л. Хемингуэй-романист. Горький, 1974.

Рымарь Н.Т. Лирический роман: творческая задача и поэтика. Самара, 2008.

Зверев А.М. Американский роман 20-30-х годов. М., 1982.

Петрушкин А.И. В поисках идеала и героя. Саратов, 1986.

План семинарского занятия № 10

***Поэтика интеллектуально-философского романа Т. Манна
«Доктор Фаустус».***

1. Жанровые особенности интеллектуально-философского романа Т. Манна:

– этико-эстетическая задача философского романа XX века и необходимость его формы;

– основные отличия интеллектуально-философского романа XX в. от философского романа XIX в.

– характер развертывания сюжета, интертекстуальные модели в сюжете романа, роль цитат, функция иронии в романе Т. Манна;

– причины обращения к проблеме культуры и художника;

– проблема «аутентичности искусства» и интеллектуально-философский роман.

2. Поэтика романа «Доктор Фаустус».

2.1 Проблематика романа в организации его художественной системы:

– композиция романа и ее художественный смысл;

– образ повествователя-рассказчика и его соотношение с главным героем;

– роль второстепенных персонажей и мотивов.

2.2 Искусство Леверкюна и кризис культуры «эпохи заката»:

– проблема: художник-«идеалист» и действительность; роль темы XVI века в романе;

– социально-философская сущность кризиса музыкальной формы и поисков путей его преодоления;

– проблема философии Ф. Ницше в романе, связь эстетизма и варварства.

Литература

Манн Т. Доктор Фаустус.

Дополнительная литература

Дмитриева Н.Т. Т. Манн о кризисе искусства // Вопросы эстетики. Сб. 8, М., 1968 (см. в каталоге периодики). То же в журнале «Советская музыка», 1966, №5,7.

Бычков Ю. По стопам Томаса Манна: вопросы музыкальной эстетики в романе «Доктор Фаустус» // Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. М., 2008 / МГИМ им. А.Г. Шнитке. Кафедра теории музыки.

Татарина Л.Н. Введение в роман Томаса Манна «Доктор Фаустус». Краснодар, 2002. zar-literature.ucoz.ru/texts/vvedenie_v_roman_t-manna_doktor_faustus.doc

Киселева Л.Ф. Внутренняя организация произведения (вторая часть статьи посвящена анализу поэтики романа «Доктор Фаустус») // Проблемы художественной формы социалистического реализма. Т. 2. М., 1971.

Русакова А.В. Томас Манн. Л., 1975

Кургинян М. Романы Томаса Манна. Форма и метод. М., 1975.

План семинарского занятия № 11

Поэтика романа Дж. Фаулза «Подруга французского лейтенанта».

1. Роман «Подруга французского лейтенанта» как поэтологический роман:

- формы авторского присутствия в романе;
- авторский комментарий в романе, его виды и творческие задачи;
- автор и читатель, игра автора с читателем;
- роль иронических форм.

2. Роман «Подруга французского лейтенанта» как исследование викторианской культуры, викторианского сознания

- документальные и художественные источники;
- авторское «испытание» литературных форм викторианской эпохи;

– образ и проблема викторианского сознания в романе, структура образа Чарльза.

3. Сюжетно-композиционная и фабульная организация текста:

– время в романе, соотношение сюжета и фабулы;

– характер использования традиционных форм;

– финал романа.

4. Образ Сары. Проблема человека и проблема личности в романе.

Литература

Фаулз Дж. Подруга французского лейтенанта.

Дополнительная литература

Долинин А. Паломничество Чарльза Смитсона // Фаулз. Дж. Подруга французского лейтенанта. Л.: Художественная литература, 1985. С. 15-16.

Арнольд И.В., Дьяконова Н.Я. Авторский комментарий в романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» // Известия АН СССР, серия лит и яз. Т. 44, №5. М., 1985.

Тимофеев В.О. Авторская позиция и «воображаемый читатель» в романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» // Формы раскрытия авторского сознания (на материале заруб. лит.) Воронеж, 1986. С. 115-121.

Тимофеев В.О. Литературные конвенции в творческом методе Дж. Фаулза // Ученые записки Тартуского государственного университета. 1988. Вып. 792. С. 126-135.

Никольский Е.В. Философско-нравственная проблематика и художественные средства ее воплощения в романе Д. Фаулза «Подруга французского лейтенанта» // Вестник удмуртского уни-

верситета, серия «История и филология», 2016. Т. 26. Вып. 2. С. 59-69.

Коноплюк Н.В. Система образов персонажей в романе Дж. Фаулза «Любовница французского лейтенанта» как способ репрезентации расщепленности английского национально-культурного сознания. 2017. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrazov-personazhey-v-romane-dzh-faulza-lyubovnitsa-frantsuzskogo-leytenanta-kak-sposob-reprezentatsii-rasscheplennosti>

Гарушнян С.А. Проблема национальной идентичности в эссеистике Джона Фаулза // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2009. Т. 9. № 3. С. 67-71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-idei-angliyskosti-v-tvorchestve-dzhona-faulza-1960-h-godov>

План семинарского занятия № 12

Поэтический язык Готфрида Бенна.

1. Биографические сведения о поэте.
2. Основные этапы творчества Г. Бенна.
3. Анализ стихотворений:
«Маленькая астра»
«Слово» (варианты перевода: Бывает, вдруг раскроет слово...)
«Только две вещи» (варианты перевода: Есть только две вещи; Лишь две вещи; С привычкою к метаморфозам...)
4. Обсуждение стихотворений:
«И все же, и все же...», «Они ведь тоже люди»,
«Встречались люди», «О том, о многом...»,
И другие стихотворения на выбор.

Литература

Бенн Г. Стихи / пер. с нем. О. Татариновой и В. Вебера. М., 2007.

Бенн Г. Перед концом света / пер. с нем. В. Микушевича. СПб., 2008. Там же статья Микушевича.

Бенн Г. Собрание стихотворений / пер. Виктора Топорова (многие переводы проблематичны). СПб., 1997.

Бенн Г. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. Аугсбург, 2008.

Дополнительная литература

Микушевич В. // Бенн Г. Перед концом света.

Павлова Н.С. // История литературы ФРГ.

Топоров В. Предисловие // Бенн Г. Собрание стихотворений; пер. Виктора Топорова (многие переводы проблематичны). СПб., 1997.

Вебер // Бенн Г. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. Аугсбург, 2008.

Фетисов Е.С. // Литературный процесс в Германии первой половины XX века. М., 2015.

План семинарского занятия № 13

Поэтика романа А. Робб-Грийе «В лабиринте»

1. Общие особенности эстетических и поэтологических позиций школы нового романа во Франции.

2. Поэтика романа А. Робб-Грийе «В лабиринте»:

– повествователь – манера повествования. Характер повествовательного развития;

– время повествования и повествуемое время;

– поэтологические аспекты повествовательного искусства Робб-Грийе;

- изображение вещного мира: комната, пыль, письменный стол, лампа, штык, муха, снег.
- визуальное начало поэтики Робб-Грийе;
- функция картины в романе;
- метафорические и символические функции изображения предметов. Образ города. Проблема психологизма;
- решение проблемы аутентичности художественного высказывания в романе;
- художественное пространство романа;
- персонажи: солдат, мальчик, женщина, инвалид, лейтенант;
- метафорические и символические аспекты картины мира и образа человека. Смысл названия романа.

3. Реферат (по желанию): Кинематограф Робб-Грийе (одно выступление на 10 минут).

Литература

Робб-Грийе А. Лабиринт.

Саррот Н. Эра подозренья // Писатели Франции о литературе: сб. статей. М., 1978. С. 312-320.

Бютор М. Размышления о технике романа // Писатели Франции о литературе: сб. статей. М., 1978. С. 398-407.

Дополнительная литература

Пестерев В.А. Модификации романной формы в прозе Запада второй половины XX столетия. Волгоград, 1999.

Строев А.Ф. «Новый роман» // Французская литература 1945-1990 г. М., 1995.

Строев А.Ф. Ален Робб-Грийе // Французская литература 1945–1990. М.: Наследие, 1995.

Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм. Киев, 1991.

Французская литература 1945-1990 г. / отв. ред. Н.И. Балашов. М., 1995.

Уваров, Ю. Современный французский роман (60–80 годы) / Ю. Уваров. – М., 1985.

Савельева И.В. Топос вымысла в романах Робб-Грийе. // Вестник СамГУ. 2006. №10/2.

План семинарского занятия № 14

Проблема личности в произведениях М. Фриша. Роман «Номо Фабер» («Номо faber»).

1. Понятие идентичности личности. Проблема идентичности личности в произведениях Макса Фриша (Штиллер, Назову себя Гантенбайн, Номо faber).

2. Поэтика и проблематика романа «Номо faber»:

- характер повествования: интонационные и психологические особенности повествования от лица героя;

- причины, по которым брак Вальтера с Ханной не состоялся;

- отношения героя к природе, к женщине, к любви, к искусству и технике;

- мифопоэтические образы и их роль в художественной концепции романа;

- сюжетно-композиционная организация романа. Художественные функции мотивов случая и судьбы. Членение романа на 2 части. Мотив самоубийства;

- проблема вины и изменение позиции героя во второй части романа;

- проблема личности и проблема культуры в романе «Номо Faber».

Литература

Фриш М: «Homo Faber».

Дополнительная литература

Фриш М. Штиллер, Назову себя Гантенбайн.

Макс Фриш // История швейцарской литературы./ Редкол.: В.Д. Седельник (отв. ред), А.Г. Вишняков, Н.С. Павлова. М.: ИМЛИ РАН, 2005. Т. 3. Глава 11.

Затонский Д. Проза Макса Фриша // Фриш М. Избранные произведения в трёх томах. М., 1991.

Миркина Ю.З. Мифопоэтическое пространство романа М. Фриша «Хомо Фабер» // Вестник Костромского государственного университета. 2017. Т. 23. № 1. С. 97-100.

Гущин О.В. Макс Фриш: неумный актер в интерьерах собственного «Я» // Электронный философский журнал Vox / Голос: <http://vox-journal.org> Выпуск 16 (июнь 2014)

Косыч Е.А. Поэтика пространства в романе М. Фриша «Homo Faber»// Гуманитарные науки в условиях социокультурной трансформации: *theoria cum praxis* // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с элементами школы для молодых исследователей. Пермский государственный национальный исследовательский университет. 2013. С. 144-149.

План семинарского занятия № 15

Поэтика и проблематика романа М. Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб».

1. Жанровая специфика романа. Диалог и спор романом Дефо.
2. Сюжетно-композиционная организация текста.
3. Проблема культура и природа. Рациональность и миф.
4. Основные аспекты проблематики культура – личность – природа и их художественная разработка в сюжетной структуре.

5. Я и Другой в свете проблемы одиночества. Метаморфозы Эсперанцы.

6. Эрос и Танатос. Психоаналитические аспекты проблемы сексуальности в романе.

7. Поэтика и поэзия мифа в романе.

Литература

Турнье М. Пятница или Тихоокеанский лимб.

Дополнительная литература

Пестерев В.А. Модификации романной формы в прозе второй половины XX столетия. Волгоград, 1999.

Делез Ж. Мишель Турнье и мир без другого. // М. Турнье. Пятница, или Тихоокеанский лимб: Роман / М. Турнье; пер. с фр. И. Волевич. СПб.: Амфора, 1999.

Абрамова И.Ф. Робинзон Крузо в интерпретации Мишеля Турнье // Балтийский филологический курьер. 2005. № 5. С. 354-370.

Асанова Н.А., Смирнов А.С. Философский роман Мишеля Турнье. Казань: Изд-во Казанского университета, 1997.

Половцев Д.О. Проблема другого в постструктурализме: взаимодействие философской, психологической и литературоведческой практик. URL: <https://docplayer.ru/90748626-Problema-drugogo-v-poststrukturalizme-vzaimodeystvie-filosofskoy-psihoanaliticheskoy-i-literaturovedcheskoy-praktik.html>

План семинарского занятия № 16

Мужское и женское в повести Кристи Вольф «Кассандра».

1. Поэтика переосмысления мифа и героического эпоса.
2. Трагедия пророчества в культуре XX века.

3. Проблема идеологии: мотив войны и идеология войны.
4. Женские образы и образы мужского мира.
5. Гиноцентрическая проблематика повести.

Литература

Вольф К. Кассандра.

Дополнительная литература

Никитина М.В. Античный миф в авторской интерпретации Кристи Вольф («Кассандра», «Медея») URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/antichnyy-mif-v-avtorskoy-interpretatsii-kristy-volf-kassandra-medeya>

Саид-Батталова Т. Ш. Криста Вольф. Кассандра – Миф и реальность – К проблеме традиции // Вестник ВЭГУ. Уфа, 2005. № 25/26 . С.83-89

Пашина О.Н. Поэтика мифа в повести К. Вольф «Кассандра» http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/47234/1/978-5-8295-0520-2_33.pdf

Верхозина К.К. Диалог через тысячелетия. Образ автора в повести Кристи Вольф «Кассандра». URL: https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt13/wt13_05.pdf

План семинарского занятия № 17

(Составитель: А.Ю. Нестеров)

Художественный язык романа Э. Канетти «Ослепление».

1. Образ Петера Кина и его параллели в литературе XX века (Йозеф Кнехт, Адриан Леверкюн): постановка проблем личность-масса, сознание-реальность.
2. Повествовательная организация романа, система персонажей, система номинаций.

3. Проблема языка, её постановка и способы выражения, роль языкового портрета в формировании художественного образа.

4. Формы авторской иронии: ирония как принцип повествовательной организации романа и как способ осмысления фундаментальных проблем XX в.

5. Интерпретации финала романа.

Литература

Канетти Э. Слепление.

Дополнительная литература

Гессе Г. Игра в бисер.

Манн Т. Доктор Фаустус.

Мисима Ю. Золотой храм.

Кафка Ф. Процесс, Замок.

Затонский Д. Нобелевская премия полвека спустя: Штрихи к портрету Элиаса Канетти. Иностранная литература, 1988, №7.

Затонский Д. Автор «Ослепления» Элиас Канетти // Канетти Э. Слепление. М., 1992.

Федяева Т.А. Диалог и сатира (на материале русской и австрийской литературы первой половины XX века). СПб., 2003.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ КУРСА

1. Что означает понятие «эстетическая коммуникация»?
2. Объясните специфические особенности «эстетической коммуникации» и перспективизма XX века.
3. В чем заключается смысл понятия «кризис языка»?
4. Каковы причины кризиса языка на рубеже XIX–XX вв.?
5. Как ситуация проблематизации смысла человеческого существования проявляется на уровне строения художественного образа в литературе и искусстве рубежа XIX–XX вв.?
6. В чем заключается нравственно-психологический смысл проблемы языка в литературе XX века?
7. Почему на рубеже XIX–XX вв. возникает проблема «смысла жизни»?
8. Что означает понятие «крушение ценностных систем»?
9. В чем основная проблема работы Т. Адорно и М. Хоркхаймера «Модерн – незавершенный проект»?
10. Мимезис как понятие и проблема искусства XX века.
11. В чем заключается проблема аутентичности художественного высказывания в искусстве?
12. Условия аутентичности художественного высказывания в ситуации кризиса языка.
13. Основные направления в решении проблемы аутентичности художественного языка.
14. Что значит выражение «конец эпохи метаповествований»?
15. Что означает понятие «эпистомологическая неуверенность»?
16. Объясните смысл проблемы субъекта в культуре XX века.
17. Что такое разъединение элементов в структуре художественного образа и каков его культурно-исторический смысл?
18. Понятие хаоса в западной культуре XX века и реализация его на поэтологическом уровне.

19. Дайте определение абсурда в духе А. Камю и объясните значение этой категории для понимания духовной ситуации XX века.

20. Каким образом экзистенциалистское понятие абсурда может раскрывать структуру художественного образа XX века?

21. Проблема произведения в искусстве XX века и причины ее возникновения.

22. Культурно-исторический смысл метода «точки зрения».

23. Понятие «кризиса авторства» и причины возникновения этого явления.

24. Какие наиболее важные черты духовной ситуации эпохи проявились в практике дадаизма?

25. Какое значение имеет дадаизм для понимания специфики искусства XX века?

26. Чем отличается использование точки зрения героя автором в повествовании XIX века от «метода точки зрения» и чем объясняются эти отличия?

27. Общие культурно-исторические причины кризиса представлений о личности, восходящих к XIX в.

28. В чем заключается проблема «отчуждения» в культуре XX века?

29. В чем сущность проблемы «аутентичности художественного высказывания»?

30. В чем заключается «проблема понимания» и чем обусловлено ее возникновение?

31. Содержание понятия «работа понимания».

32. Почему искусство XX века избегает создания иллюзии подлинности происходящего?

33. Чем объяснить значительное возрастание в искусстве XX века роли и веса «формальных», стилевых аспектов художественного произведения?

34. В чем заключается социально-нравственный смысл отступлений от «миметического принципа» в искусстве XX века?

35. Что такое «миметический принцип» и чем он не устраивает многих художников XX в.?

36. Что такое «дегуманизация искусства» и в чем она проявляется на уровне строения произведения?

37. В каких конкретно формах проявляется «дегуманизация искусства»?

38. Назовите и охарактеризуйте наиболее важные пути решения проблемы аутентичности художественного высказывания в XX веке.

39. Объясните культурно-исторический смысл тенденции субъективации художественного образа в искусстве XX в.

40. Какие нравственно-психологические реакции современной личности на ситуацию человека в культуре XX века отражаются (реализуются) в тенденции вчувствования и субъективации в деятельности художника?

41. Почему тенденции вчувствования ведут к мифу?

42. Какие творческие проблемы художника XX века позволяют разрешить опора на субъективное начало?

43. Каким образом эстетика субъективации и «вчувствования» проявляется в живописи, в структуре живописного образа?

44. Почему многие художники XX в. не доверяют субъективности? Какой культурно-исторический смысл имеет это недоверие?

45. Чем вызвано стремление многих художников XX века к объективности?

46. Каким образом на уровне поэтики произведения проявляется тенденция абстрагирования и объективации?

47. Какие тенденции в художественной культуре XX века отражаются в возникновении беспредметного искусства?

48. Каким образом вчувствование может превращаться в абстрагирование?

49. Чем важна для понимания особенностей искусства XX века художественная практика «новой деловитости»?

50. Объясните понятие «практики холодности».

51. Что такое «кристаллическая форма»?
52. В силу чего стиль конструктивизма в архитектуре характерен для литературы и искусства XX века в целом?
53. Объясните, что такое кубизм в живописи с точки зрения «натуралистического» его понимания, чем обусловлено появление такой структуры образа?
54. Объясните понятие «пространственная форма».
55. Что такое «транспозиция» и «трансфигурация»?
56. Что такое «автономный живописный объект»? Какие художественные течения строят свое произведение в этом духе?
57. Что, на ваш взгляд, является главным содержанием кубистической картины?
58. В каких особенностях строения художественного образа в литературе XX века можно усмотреть проявление «кубистического принципа»?
59. Какие черты лирического образа Г. Аполлинера позволяют говорить о «кубистическом» способе его построения?
60. Что позволяет говорить о соединении тенденций субъективации и объективации в «кубистическом» образе?
61. В чем заключается «децентрация» образа, характерная для «кубистического принципа» и в чем ее культурно-исторический смысл, почему это явление важно для художественной культуры XX века?
62. Объясните природу конфликта в драме XX века. Чем этот конфликт отличается от конфликта в классической драме?
63. Чем важны невербальные аспекты образа в драме и театре? Объясните их художественную содержательность.
64. Приведите примеры разъединения элементов в драме и театре.
65. Понятие «внутренняя мера романа».
66. Понятие «перспективизм» и искусство романа XX века.
67. «Проблема действительности» и роман XX века.
68. Дефабулизация романа и ее причины.

69. Явление разъединения элементов в романе в свете перспективизма XX века.

70. Полистилистика и полиформа романа второй половины XX века.

71. Структура метапрозы и поэтологического романа в литературе XX века.

72. Художественная содержательность поэтологической формы.

73. Отличия лирической прозы от прозы психологической.

74. Концепция героя в лирическом романе.

75. Общее понятие авторского сюжета в романе.

76. Бреховская концепция «синтаксиса вокабул реальности».

77. Эстетическая концепция французского «нового романа».

78. Общие особенности эстетических и поэтологических позиций школы нового романа во Франции.

79. Определение художественного направления в связи с проблемой творческого метода и его творческих задач.

80. Перспективизм модернистской литературы.

81. Иррациональное и рациональное в структуре модернистского образа.

82. Принцип мифотворчества.

83. Понятие мифотворчества применительно к творчеству Кафки.

84. «Магистральный сюжет» модернистского романа.

85. «Поток сознания» как прием и как концепция.

86. Прустовская концепция искусства, художественного творчества и произведения.

87. Этико-эстетические задачи реализма XX века.

88. Творческие задачи искусства и поэтика повествования У. Фолкнера.

89. Перспективизм авангарда.

90. Перспективизм социалистического реализма.

91. Перспективизм постмодернизма.

92. Проблема «действительности» в эстетике постмодернизма.

93. Понятийный аппарат теории постмодернизма.
94. Интертекстуальные структуры в поэтике прозы постмодернизма.
95. Проблема сознания героя в произведениях постмодернизма.
96. Специфика литературного экзистенциализма.
97. Антивоенная литература 20-х годов и периода после Второй мировой войны: основные отличия.
98. Понятие «потерянного поколения» и его проблематичные аспекты.
99. Проблема идентичности личности в литературе XX века.
100. Художественная специфика интеллектуально-философского романа.
101. Философский психологизм в литературе XX века.
102. Концепция «психологической школы».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Г. фон Гофмансталь.* Письмо.
- Ф. Ницше.* Рождение трагедии из духа музыки. По ту сторону добра и зла.
- Х. Ортега-и-Гассет.* Дегуманизация искусства.
- Н.А. Бердяев.* Кризис искусства.
- В. Вейдле.* Умирание искусства // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
- Лукач Д.* Теория романа. Часть 1 // Новое литературное обозрение. № 9 (1994).
- В. Воррингер.* Абстрагирование и вчувствование (Абстракция и одухотворение) // Современная книга по эстетике. М., 1957.
- В. Кандинский.* О духовном в искусстве.
- Н. Саррот.* Эра подозрений // Писатели Франции о литературе. М., 1970.
- К. Ясперс.* Отдельные разделы из книги «Истоки истории и ее цель». Принципиально новый фактор: наука и техника. Ситуация в современном мире // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 113–154.
- П. Хандке.* Я – обитатель башни из слоновой кости // Называть вещи своими...
- Д. Фрэнк.* Пространственная форма в современной литературе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. М., 1987.
- Р. Барт.* Нулевая степень письма. Смерть автора Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Называть вещи своими именами.* Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.

ЛИРИКА

Г. Аполлинер. Новое сознание и поэты // Писатели Франции о литературе. М., 1991; Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.

Поэзия французского сюрреализма. Антология. СПб., 2004.

Т.С. Элиот. Бесплодная земля. Традиция и творческая индивидуальность // Элиот Т.С. Назначение поэзии. М., 1997; Писатели США о литературе. М., 1974; Называть вещи своими именами. С. 476-483.

Р.М. Рильке. Стихотворения из сборников «Часослов», «Новые стихотворения», «Сонеты к Орфею». Письмо Лу Андреас-Саломе 8.08.1903 // Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1994. С. 165-170.

П. Валери. Чистая поэзия // Писатели Франции о литературе. М., 1970.

Г. Бенн. Лирика. Проблемы лирики // Вопросы литературы. 1991. №7.

К. Эдшильд. Экспрессионизм в поэзии // Называть вещи своими именами. С. 300-316.

ЛИРИКА НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА

Г. Тракль, Г. Гейм, Г. Бенн, И. Бехер, Ф. Верфель и др. Антология «Сумерки человечества».

Стихотворения: *Г. Аполлинер, Т. Тцара, А. Бретон, П. Элюар, Л. Арагон, П. Пикассо, С.-Ж. Перс, Р.М. Рильке, Г. Бенн, Т.С. Элиот, Э. Паунд, У.Б. Йейтс, Ф.Г. Лорка, Н. Закс, П. Целлан, Уильям Карлос Уильямс* и др.

ДРАМАТУРГИЯ

Л. Пиранделло. Шестеро персонажей в поисках автора.

Б. Брехт. Матушка Кураж и ее дети. Добрый человек из Сычуаня. Трехгрошовая опера. Об экспериментальном театре // Называть вещи своими именами. С. 331-344. Новый органон для театра.

- Ю. О'Нил.* Любовь под вязами (или: Траур – участь Электры).
- А. Арто.* Театр и чума. Театр и жестокость. Театр жестокости // Арто А. Театр и его двойник. М., 1993.
- Т. Уильямс.* Трамвай Желание. Стеклозверинец. Пластический театр.
- Б. Шоу.* Святая Иоанна.
- Э. Ионеско.* Лысая певица. Носороги.
- С. Беккет.* В ожидании Годо.
- Ф. Дюрренматт.* Физики.
- М. Фриш.* Биография.
- Ж. Жене.* Служанки.
- А. Миллер.* Смерть коммивояжера.
- П. Вейс.* Преследование и убийство Марата...
- Э. Олби.* Кто боится Вирджинии Вулф? Все в саду.
- С. Мрожек.* Эмигранты. Стриптиз.

ПРОЗА

- Дж. Конрад.* Лорд Джим.
- А. Шницлер.* Лейтенант Густль. Фрау Берта Гарлан.
- Г. Джеймс.* Дези Миллер.
- М. Пруст.* В поисках утраченного времени. В сторону Свана.
- М. де Унамуно.* Туман.
- Дж. Джойс.* Улисс.
- А. Жид.* Фальшивомонетки.
- Э. Канетти.* Слепление.
- Дж. Дос Пассос.* 42-я параллель.
- Т. Манн.* Смерть в Венеции. Волшебная гора. Доктор Фаустус.
- А. Деблин.* Берлин, Александерплатц. Убийство одуванчика.
- О. Хаксли.* Контрапункт или Шутовской хоровод.
- Н. Саррот.* Золотые плоды.
- А. Роб-Грийе.* Лабиринт. О нескольких устаревших понятиях // Называть вещи своими именами...

Г. Брех. Невиновные.
Г. Гессе. Игра в бисер. Степной волк.
Г. Миллер. Тропик Рака.
М. Фриш. Номо faber. Назову себя Гантенбайн.
П. Хандке. Одна из повестей.
Дж. Стейнбек. Гроздь гнева.
Г.Г. Маркес. Сто лет одиночества (или «Старик»)
Х. Кортасар. Игра в классики (или «Выигрыши»).
М. Турнье. Пятница.
Г. Белль. Глазами клоуна (или «Бильярд в половине десятого»).
Т. Бернгард. Стужа.
М. Павич. Хазарский словарь.

МОДЕРНИЗМ

Дж. Джойс. Улисс.
М. Пруст. В сторону Свана.
Ф. Кафка. Процесс. Превращение. Приговор.
А. Жид. Фальшивомонетки.
А. Бретон. Манифест сюрреализма.
Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М., 1994.
Поэзия французского сюрреализма. Антология. СПб., 2004.
Т.С. Элиот. «Улисс», порядок и миф // Иностранная литература. 1988. №12.
К.Г. Юнг. Об отношении аналитической психологии к художественному творчеству. Об архетипах коллективного бессознательного.
З. Фрейд. Я и Оно (2 текста).

РЕАЛИЗМ XX ВЕКА

Ш. Андерсон. Рассказы.
У. Фолкнер. Речь при вручении Нобелевской премии. Шум и ярость.
Дж. Андайк. Кентавр.

- М. Фриш.* Ното Faber.
Э. Хемингуэй. По ком звонит колокол. Рассказы.
Ф. Мориак. Клубок змей.
В. Борхерт. Рассказы.
М. Вальзер. На полном скаку.
Д. Осборн. Оглянись во гневе.
Г. Грасс. Кошка и мышь. Жестяной барабан.
Э. Олби. Кто боится Вирджинии Вулф?

АВАНГАРД, РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Как всегда об авангарде. М., 1992.

- Ф. Т. Маринетти.* Первый манифест футуризма. Технический манифест футуристической литературы // Называть вещи своими именами. С. 158-168.
- Х. Балль.* Манифест к первому вечеру дадаистов в Цюрихе // Называть вещи своими именами. С. 316-317.
- Р. Хюльзенбек.* Дадаистский манифест 1918 года // Называть вещи своими именами. С. 318-320.
- Т. Тцара.* Манифест дада 1918 года // Как всегда об авангарде. М., 1992.
- С. Дали.* Поэзия стандарта.
- Г. де Торре.* Ультраманифесты.
- Р. Фокс.* Социалистический реализм. // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986.
- Л. Арагон.* Стихи.
- А. Барбюс.* Группа Кларте. Огонь.
- Б. Брехт.* Пьесы (см. раздел «Драматургия»). Новый органон на театре.
- И. Бехер.* Стихи.
- А. Зегерс.* Седьмой крест.

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Х. Л. Борхес. Рассказы.

У. Эко. Имя розы. Заметки на полях «Имени Розы».

Дж. Фаулз. Подруга французского лейтенанта. *Дополнительно:*
Волхв.

Т. Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн.

П. Зюскинд. Парфюмер.

М. Турнье. Пятница.

Дж. Барт. Химера.

М. Павич. Хазарский словарь.

Э.Елинек Дети мертвых. СПб., 2006

АНТИВОЕННЫЙ РОМАН И ЛИТЕРАТУРА «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Э. М. Ремарк. На западном фронте без перемен.

Р. Олдингтон. Смерть героя.

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!

Ф. С. Фицджеральд. Великий Гэтсби.

Л. Ф. Селин. Путешествие на край ночи.

А. Цвейг. Спор о сержанте Грише.

К. Воннегут. Бойня № 5.

Н. Мейлер. Нагие и мертвые.

К. Вольф. Кассандра.

ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗМА КАК ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ

Т. Манн. Волшебная гора. Доктор Фаустус. Марио и волшебник.
Иосиф и его братья (2–3 произведения).

Г. Гессе. Степной волк. Игра в бисер.

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

Ф. Кафка. Замок. Приговор.

Г. Гессе. Степной волк.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В. Вулф. Миссис Дэллоуэй. На маяк.

Д. Г. Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей.

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Ф. С. Фицджеральд. Великий Гэтсби.

Э. Хемингуэй. Рассказы. Фиеста. Прощай, оружие!

Г. Белль. Бильярд в половине десятого. Глазами клоуна.

М. Фриш. Номо Faber.

Г. Грин. Суть дела.

Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи.

Г. Э. Носсак. Спираль.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

А. Камю. Посторонний. Чума. Миф о Сизифе.

Ж. П. Сартр. Мухи. Взаперти. Экзистенциализм – это гуманизм.

АНТИДРАМА

С. Беккет. В ожидании Годо. О, счастливые дни!

Э. Ионеско. Носорог. Лысая певица. Трагедия языка // Как всегда – об авангарде. Антология французского театрального авангарда. М., 1992.

САТИРА И АНТИУТОПИЯ

И. Во. Упадок и разрушение.

У. Хеллер. Уловка-22. Что-то случилось.

О. Хаксли. О, дивный новый мир!

Дж. Оруэлл. 1984.

Г. Казак. Город за рекой.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОСНОВНАЯ

Адмони В. Поэтика и действительность. Л., 1976.

Английская литература 1946–1980 гг. М., 1987.

Андреев Л.Г. Сюрреализм. История. Теория. Практика. М.: Гелеос, 2004.

Аствацатуров А.А. Работа «Назначение поэзии и назначение критики» в контексте литературно-критической теории Т.С. Элиота // Элиот Т.С. Назначение поэзии. М., 1997.

Балашова Т., Гальцова Е. Энциклопедический словарь сюрреализма / отв. ред. Е. Гальцова. М.: ИМЛИ РАН, 2007.

Бочаров С. Пруст и «поток сознания» // Критический реализм XX века и модернизм. М., 1967.

Великовский С. Грани несчастного сознания. М., 1973.

Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб., 1999.

Днепров В. Идеи времени и формы времени. Л., 1980.

Женетт Ж. Пруст-палимпсест. Фиксация головокращения // Женетт Ж. Фигуры. Т.1. М., 1998.

Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.

Затонский Д. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.

Зверев А. Американский роман 20–30-х гг. М., 1982.

Зингерман В. И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979.

Зусман В.Г. Художественный мир Франца Кафки: малая проза. Нижний Новгород, 1996.

Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М., 1998.

Нестеров А. Уильям Карлос Уильямс: «смотреть» и «понимать» // Иностранная литература. 2014. № 3.

Томас Манн. История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа. Пер. с немецкого С. Апта «Im Werden Verlag».

Towner T.M. The Cambridge Introduction to William Faulkner New York, «Cambridge University Press», 2008.

Ионкис Г.Э. Английская поэзия XX века. М., 1984.

История всемирной литературы. В 9 т. Т. 8. М., 1994.

Каралашвили Р. Мир романа Г. Гессе. Тбилиси, 1984.

Карельский А.В. Хрупкая лира. М., 1999.

Кулешова О.В. Человек, время, пространство в романах Уильяма Фолкнера. М., 2007.

Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918-1945 гг. Пермь, 1975.

Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem, 93. М., 1993.

Маркиз де Сад и XX век // Ad Marginem. М., 1992.

Михайлов А.Д. Поэтика Пруста. М., 2012.

Набоков В. В сторону Свана //Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.

Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. М., 1984.

Павлова Н.С. Немецкий роман 1918-1945 гг. М., 1982.

Павлова Н.С. Эстетика и поэтика немецкого конструктивизма // Контекст-1983. М., 1984.

Павлова Н.С. О Рильке. М., 2012.

Пестерев В.А. Модификации романной формы в прозе Запада второй половины XX столетия. Волгоград, 1999.

Пестова Н.В. Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести. Екатеринбург, 1999.

Ромм А. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Рымарь Н.Т. Кубистический принцип и проблема мимезиса // Диалог культур – культура диалога. Сборник в честь 70-летия Н.С. Павловой. М., 2002.

Рымарь Н.Т. Проблема аутентичности художественного высказывания в ситуации кризиса языка в XX в. Учебное пособие по курсу истории зарубежной литературы XX века для студентов филологического факультета. <https://docplayer.ru/44947532-N-t-rymar-problema-autentichnosti-hudozhestvennogo-vyskazyvaniya-v-situacii-krizisa-yazyka-v-hh-v.html>

Рымарь Н.Т. Романное мышление и культура XX века // Литературный текст: Проблемы и методы исследования. 6. Аспекты теоретической поэтики. Москва; Тверь, 2000.

Рымарь Н. Узнавание и понимание: проблема мимезиса и структура образа в художественной культуре XX века // Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарный выпуск. Самара, 1997. №3(5).

Рымарь Н. Современный западный роман: проблемы эпической и лирической формы. Воронеж, 1978.

Рымарь Н.Т. Лирический роман: творческая задача и поэтика. СамГУ, 2008.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. М.: Искусство, 1989.

Силюнас В.Ю. Человек играющий и человек бунтующий (Проблема творчества и культуры в произведениях Мигеля де Унамуно и Хосе Ортеги-и Гассета) // Западное искусство XX века. М., 1978.

Тертерян И.А. Испытание историей. М., 1973.

Толмачев В.М. От романтизма к романтизму: Американский роман 1920-х годов и проблема романтической культуры. М., 1997.

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б.Х.Д., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ад Маргинем, 2015.

Фридрих Г. Структура современной лирики. М., 2010.

Хольтхузен Г.Э. Райнер Мария Рильке / пер. с немецкого. Челябинск, 1998.

Хоружий С. Как читать «Улисс» // Иностранная литература. 1989. №1.

Хольтхузен Г.Э. Райнер Мария Рильке, сам свидетельствующий о себе и своей жизни. Урал, 1998.

Шамина В.Б. Пути развития американской драмы: Истоки, типология, традиции / В. Б. Шамина. – Казань: Изд-во КГУ, 2007.

Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Анастасьев Н. Фолкнер. – М., 1976.

Аникин Г. Современный английский роман. Свердловск, 1971.

Гальцова Е.Д. Творчество Андре Бретона. Энциклопедия сюрреализма. М., 2019

Де Ман П. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург, 1999.

Журенко М.Н., Корниенко В.С. Особенности поэтического стиля лирики Георга Траля // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2016. Випуск 1 (83). С. 38–48.

Затонский Д. Век XX. Киев, 1961.

Затонский Д. Искусство романа и XX век. М., 1975.

Зверев, А. М. Модернизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. П. Николюкина. М., 2002.

История литературы ФРГ. М, 1976.

Карельский А. Лекция о творчестве Ф. Кафки // Иностранная литература. 1995. №8.

Карельский А.В. Райнер Мария Рильке. О лирике Рильке // Карельский А.В. Хрупкая лирика. М., 1999.

Коренева М.М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.

Коссак Г. Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1980.

Крючкова В.А. Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы. М., 2010.

Куликова И.С. Модернизм в литературе и искусстве. М., 1979.

Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.

Кургинян М.С. Романы Томаса Манна. М., 1975.

Томас Манн. История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа / пер. с немецкого С. Апта «Im Werden Verlag». URL: <https://imwerden.de/publ-755.html>

Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1998.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. (Любое издание).

Петрушкин А.И. В поисках идеала и героя. Саратов, 1986.

Рымарь Н.Т. Роман XX века. Литературоведческие термины. Коломна, 1999.

Рымарь Н.Т. «Разъединение элементов» и организация целостности художественного мира в западном романе 20-30-х годов XX в. // Проблемы метода и поэтики в зарубежных литературах XIX – XX вв. Пермь, 1989.

Рымарь Н.Т. Этико-эстетическая задача и особенности поэтики реалистического романа XX века на Западе // Проблемы метода и поэтики в зарубежных литературах XIX–X веков. Пермь, 1985.

Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М., 1991.

Федоров А. Томас Манн: время шедевров. М., 1988.

Финкельштейн И.Л. Хемингуэй – романист. Горький, 1974.

Хильшер Э. Поэтические картины мира. М., 1979.

Хоружий С.С. «Улисс» в русском зеркале. М., 1994.

Шшикин М. Больше, чем Джойс. Эссе. URL: <https://www.colta.ru/articles/literature/20202-bolshe-chem-dzhoys>

Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Über Avantgarden. Text`Kritik. Sonderband. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München, 2001.

Brauneck M. Theater im 20. Jahrhundert. Reibek bei Hamburg, 1993.

Hamburger M. The Truth of Poetry. London, 1969.

Literarische Moderne – Begriff und Phänomen. Hrsg. Von Sabina Becker und Helmuth Kiesel. Berlin und New York, 2007

Schärf Ch. Der Roman im 20. Jahrhundert–Stuttgart, 2001.

Schlich J. Literarische Authentizität – Prinzip und Geschichte. Tübingen, 2002.

Schuhmann K. Lyrik des 20. Jahrhunderts. Materialien zu einer Poetik. Reinbek bei Hamburg, 1995.

Szondi P. Das lyrische Drama des Fin de siècle/ Frankfurt am Main, 1975.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебников строго по проблематике художественного языка XX века не существует.

Однако во многих учебниках рассматривается творчество и проблематика, особенности художественных форм произведений поэтов и писателей, художественных направлений и школ, изучаемых в курсе «Художественный язык XX века».

Зарубежная литература XX века / под ред. Л.Г. Андреева. М., 2000

Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века: учебник для академического бакалавриата / В.М. Толмачев [и др.]; под ред. В.М. Толмачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Издательство Юрайт, 2018. – 430 с. – (Серия: Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08391-0. URL: <https://biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-424924>

Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века – начало XXI века: учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.]; под ред. В. М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. 362 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-4109-8. URL: <https://biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-381459>

Шарыпина Т.А. История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т.А. Шарыпина, В.Г. Новикова, Д.В. Кобленкова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 278 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). ISBN 978-5-534-07518-2. URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1-423230>

Шарыпина, Т. А. История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т.А. Шарыпина, В.Г. Новикова, Д.В. Кобленкова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 267 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). ISBN 978-5-534-07519-9. URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-437413>

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ ПО КУРСУ

Методические рекомендации студенту по освоению программы учебной дисциплины и организации самостоятельной работы

Выдвижение на первый план задач изучения художественного языка искусства XX века призвано позволить студенту-филологу найти «ключи», подходы, позволяющие ему *самостоятельно читать* современную литературу, разбираться в том числе и в тех весьма многочисленных текстах, которые или не входят в программу, или входят, но не могут быть достаточно глубоко рассмотрены в небольшом курсе. Речь идет о формировании у студента общих теоретических представлений об особенностях художественного мышления эпохи, об эстетическом, культурно-историческом и социально-нравственном, психологическом смысле разнообразных художественных форм, приемов построения произведения, творческих принципов, актуальных не только для литературы, но и для других видов искусства XX столетия. В центре курса – поэтика XX века. Только понимание эстетического смысла художественной формы позволяет понять творческие задачи, которые ставит перед собой художник в данном произведении, – задачи, обуславливающие возникновение определенных форм художественного языка как отдельного поэта или писателя, так и целого художественного направления, целой эпохи художественной культуры. Это вместе с тем никак не может помешать даже и на лекциях в нужных случаях учитывать и весьма разнообразные конкретные национальные, общественно-исторические условия возникновения отдельного произведения; студент всегда может обратиться к научной, научно-критической литературе, всевозможным комментариям к текстам, учебникам и справочникам, которые всегда могут предоставить ему много конкретной информа-

ции. Понятно, что далеко не всю эту информацию необходимо запоминать – произведение искусства не привязано намертво к моменту своего возникновения: важнее *понимать* более глубокую, эстетическую специфику художественного языка эпохи, что создает решающие предпосылки для компетентной и самостоятельной оценки многих явлений современного искусства.

Очень важно прочитать обязательные художественные тексты, а также ряд «манифестов» художников или работ критиков, которые одинаково актуальны и для 6, и для 7 семестра. Нужно стараться читать в последовательности, соответствующей логике курса – как разделы его стоят в программе. Как и при изучении предшествующих литературных эпох, рекомендуется также вести читательский дневник.

Что касается учебника, то специального учебника по этому курсу не существует – есть учебники истории литературы XX века, в которых вопросы художественного языка затрагиваются, но это не носит систематического характера, так как задача этих учебников другая – история литературы. Поэтому студенту следует обращаться к дополнительной литературе – книгам и статьям разных авторов (в том числе автора курса, которого проблема художественного языка является центральной), в которых вопросам, связанным с тематикой курса уделяется больше внимания. В данном курсе история литературы рассматривается через эволюцию ее художественных языков. По убеждению автора курса это наиболее адекватный природе искусства метод.

Методические указания к семинарским занятиям

Последовательность проведения семинарских занятий определяется преподавателем, но в целом она соответствует тому порядку, в каком темы занятий расположены в программе курса «Художественный язык XX века». Все без исключения занятия происхо-

дят в форме дискуссии по обозначенным в плане вопросам, но выдвижение студентами других вопросов приветствуется, если оно не уводит от проблемы, обусловленной темой занятия.

Методические рекомендации преподавателю курса (6-7 семестры)

Предлагаемая авторская программа курса истории зарубежных литератур XX века строится не по принципу изложения истории литературного развития в различных странах Европы и Америки по отдельности. Автор программы исходит из того факта, что этот метод практически неприменим для вузовского преподавания литературы XX века – литературы современной. Очень большое количество художественных явлений, входящих в данную программу, сохраняют свою живую актуальность в современной культуре, и это ставит перед преподавателем трудную проблему необходимости изучения в рамках относительно небольшого курса громадного литературно-исторического материала. Применение традиционного метода «обзора» истории национальных литератур эпохи ведет в этих условиях к непродуктивной перечислительности, беглым характеристикам общих особенностей творчества того или иного писателя. Но важнее то, что еще не наступило время окончательного отбора и оценки «классических» и обязательных для изучения текстов, публикуются все новые произведения, которые иногда кажутся более значительными, чем те, которые еще недавно было принято считать основными. Все новые публикации литературных произведений XXI века то продолжают то, что было заложено в искусстве XX века, то бросают новый свет на это еще близкое прошлое, то заставляют переоценить классику XX века. Мы все еще находимся в незавершенном процессе живого осмысления и переосмысления явлений западной культуры XX века.

Однако и это не является решающей причиной, обусловившей предлагаемый в программе путь изучения современной художест-

венной культуры. Выдвижение на первый план задач изучения художественного языка искусства XX века призвано позволить студенту-филологу найти «ключи», подходы, позволяющие ему *самостоятельно читать* современную литературу, самостоятельно разбираться в том числе и в тех весьма многочисленных текстах, которые или не входят в программу, или входят, но не могут быть достаточно глубоко рассмотрены в небольшом курсе. Речь идет о формировании у студента общих теоретических представлений об особенностях художественного мышления эпохи, об эстетическом, культурно-историческом и социально-нравственном, психологическом смысле разнообразных художественных форм, приемов построения произведения, творческих принципов, актуальных не только для литературы, но и для других видов искусства XX столетия. В центре курса – поэтика XX века. Только понимание эстетического смысла художественной формы позволяет понять творческие задачи, которые ставит перед собой художник в данном произведении, – задачи, обуславливающие возникновение определенных форм художественного языка как отдельного поэта или писателя, так и целого художественного направления, целой эпохи художественной культуры. Это вместе с тем никак не может мешать даже и на лекциях в нужных случаях учитывать и весьма разнообразные конкретные национальные, общественно-исторические условия возникновения отдельного произведения; студент всегда может обратиться к научной, научно-критической литературе, всевозможным комментариям к текстам, учебникам и справочникам, которые всегда могут предоставить ему много конкретной информации. Понятно, что далеко не всю эту информацию необходимо запоминать – произведение искусства не привязано намертво к моменту своего возникновения: важнее *понимать* более глубокую, эстетическую специфику художественного языка эпохи, что создает решающие предпосылки для компетентной и самостоятельной оценки многих явлений современного искусства.

Учебное издание

Рымарь Николай Тимофеевич

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК XX ВЕКА
(ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)**

Учебно-методическое пособие

Редактор И.И. Спиридонова
Компьютерная верстка И.И. Спиридоновой

Подписано в печать 25.12.2021. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 5,75.
Тираж 25 экз. Заказ . Арт. – 9(Р4УМ) /2021.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
443086 Самара, Московское шоссе, 34.

Издательство Самарского университета.
443086 Самара, Московское шоссе, 34.