

Практическое занятие № 1

(по курсу «Теория литературы», 2 курс, р/а)

Специфика художественной литературы.

Литературное произведение как художественное единство

1. Общее определение художественности. Критерии художественности.
2. Понятие художественного образа. Функции и свойства художественного образа.
3. Жизнеподобие и условность. Искусство слова и действительность.
4. Понятие художественной правды.
5. Органическое единство формы и содержания.
6. Составные, относительно самостоятельные элементы содержания и элементы формы художественного произведения.
7. Понятие целостности. Согласованность целого и частей.
8. Художественная идея. Принципы постижения художественной концепции мира. Многозначность, неисчерпаемость, открытость художественного смысла.
9. Понятие о литературном процессе. Стадии литературного развития. История литературы и литературная традиция.
10. Литературное произведение и принципы его научного рассмотрения.

Рекомендуемая для подготовки литература:

1. Борев, Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М., 1988.
2. Волков, И. Ф. Теория литературы / И. Ф. Волков. – М., 1995.
3. Гуляев, Н.А. Теория литературы / Н.А. Гуляев. – М., 1985.
4. Пospelов, Г. Н. Теория литературы / Г. Н. Пospelов. – М., 1978.
5. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы / Л. И. Тимофеев. – М., 1974.
6. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 2000.
7. Гей, Н. Художественность литературы. Поэтика. Стиль / Н. Гей. – М., 1975.
8. Литературный процесс : сб. ст. / под ред Г. Н. Пospelова. – М., 1981.
9. Григорян, А. Художественный стиль и структура образа / А. Григорян. – Ереван, 1974.
10. Добин, Е. Сюжет и действительность / Е. Добин. – Л., 1976.
11. Манн, Ю. Диалектика художественного образа / Ю. Манн. – М., 1987.
12. Храпченко, М. Горизонты художественного образа / М. Храпченко. – М., 1982.

Практическое занятие № 2

Анализ произведения в аспекте рода и жанра, стиля.

1. Различные теории происхождения и различения родов.
2. Общие принципы разграничения литературных родов.
3. Жанр как видовая конкретность родовых категорий, вычленяемая по содержанию (способы изображения характеров) и по форме (тип композиции, сюжет, язык).
4. Своеобразие конфликтной ситуации в рассказе, повести, романе. Особое положение романа среди современных эпических жанров.
5. Соотношение исходной и финальной ситуации как основа жанрового разграничения в драме. Пафос жанров драмы. Развитие жанров драматургии.
6. Традиционные жанры лирики. Расширение жанровых границ современной лирики.
7. Стиль как доминанта художественной формы. Слагаемые стиля (лексика, синтаксис, композиция, интонация, ритм).
8. Стилеобразующие факторы. Различные типологии стилей.
9. Стиль отдельного произведения. Стиль писателя. Стиль литературных направлений. Стиль эпохи. Индивидуальные стили как результат длительного исторического развития.

Рекомендуемая для подготовки литература:

1. Боров, Ю. Эстетика / Ю. Боров. – М., 1988.
2. Волков, И. Ф. Теория литературы / И. Ф. Волков. – М., 1995.
3. Гуляев, Н.А. Теория литературы / Н.А. Гуляев. – М., 1985.
4. Поспелов, Г. Н. Теория литературы / Г. Н. Поспелов. – М., 1978.
5. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы / Л. И. Тимофеев. – М., 1974.
6. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 2000.
7. Белинский, В. Г. Разделение поэзии на роды и виды / В. Г. Белинский // Собр. соч. : в 9 т. – М., 1978.
8. Жирмунский, В. Теория стиха / В. Жирмунский. – Л., 1975.
9. Илюшин, А. Русское стихосложение / А. Илюшин. – М., 1988.
10. Квятковский, А. Поэтический словарь / А. Квятковский. – М., 1966.
11. Тимофеев, Л. Очерки теории и истории русского стиха / Л. Тимофеев. – М., 1958.
12. Руднева, Е. Г. Пафос художественного произведения / Е. Г. Руднева. – М., 1977.
13. Виноградов, В. Проблема авторства и теория стилей / В. Виноградов. – М., 1961.
14. Виноградов, В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. Виноградов. – М., 1963.
15. Томашевский, Б. Стилистика и стихосложение / Б. Томашевский. – Л., 1959.
16. Виноградов, В. Сюжет и стиль / В. Виноградов. – М., 1963.

Практическое занятие № 3

Анализ произведения искусства в аспекте художественного метода.

1. Сущность художественного метода.
2. Художественный метод и литературное направление. Художественный метод и литературное течение. Понятие художественной системы.
3. Художественный метод и стиль.
4. Многообразие художественных методов.
5. Классицизм. Традиционалистский тип художественного сознания. Господство поэтики стиля и жанра. Становление индивидуально-авторского типа художественного сознания.
6. Сентиментализм.
7. Романтизм. Борьба романтиков с «правилами» и жанровыми образцами. Критерии новизны и оригинальности.
8. Реализм. Исторические типы реализма: Реализм Возрождения, просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм.

Рекомендуемая для подготовки литература:

1. Боров, Ю. Эстетика / Ю. Боров. – М., 1988.
2. Волков, И. Ф. Теория литературы / И. Ф. Волков. – М., 1995.
3. Гуляев, Н.А. Теория литературы / Н.А. Гуляев. – М., 1985.
4. Пospelов, Г. Н. Теория литературы / Г. Н. Пospelов. – М., 1978.
5. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы / Л. И. Тимофеев. – М., 1974.
6. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 2000.
7. Волков, И. Творческие методы и художественные системы / И. Волков. – М., 1989.
8. Гуляев, Н. Литературные направления и методы в русской и зарубежной литературе XVII – XIX веков / Н. Гуляев. – М., 1983.
9. Маймин, Е. О русском романтизме / Е. Маймин. – М., 1975.

Практическое занятие № 4

Мифологический, культурно-исторический и сравнительно-исторический методы.

1. В. и Я. Гримм – основатели мифологической школы. Романтические концепции искусства и эстетические воззрения братьев Гримм.
2. Мифологический метод в русском литературоведении XIX в. (А.Н. Афанасьев, О.Ф. Миллер, Ф.И. Буслаев).
3. Неомифологическое литературоведение XX века. Г. Мэррей, М. Бродкин, Н. Фрай.
4. Вычленение схем, формул, моделей. Понятие архетипа (первообраз, модель, универсальная психическая схема). Поиск центрального первомифа.
5. Философская основа культурно-исторического метода.
6. Учение И. Тэна о расе, среде и моменте как об определяющих предпосылках художественного творчества.
7. Вклад культурно-исторической школы в разработку историко-генетической методологии; традиции школы в современном литературоведении.
8. Сравнительно-историческое литературоведение о художественном произведении как объекте и субъекте воздействия литературных традиций и влияний.
9. Произведение как перекресток различных влияний.
10. Отношение к заимствованиям А.Н. Веселовского. Тезис о «встречных течениях». Формула А.Н. Веселовского «Петраркизм древнее Петрарки». Истолкование литературы как эволюции вечных сюжетов и образов в учении А.Н. Веселовского. Идея и построение исторической поэтики в концепции А.Н. Веселовского.

Рекомендуемая для подготовки литература:

1. Козлов, А. Мифологическое направление в литературоведении / А. Козлов. – М., 1984.
2. Академические школы в русском литературоведении. – М., 1975.
3. Крупчанов, Л. Культурно-историческая школа в русском литературоведении / В. Крупчанов. – М., 1983.
4. Пруцков, Н. Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы / Н. Пруцков. – Л., 1974.
5. Борев, Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М., 1988.
6. Волков, И. Ф. Теория литературы / И. Ф. Волков. – М., 1995.
7. Гуляев, Н.А. Теория литературы / Н.А. Гуляев. – М., 1985.
8. Пospelов, Г. Н. Теория литературы / Г. Н. Пospelов. – М., 1978.
9. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы / Л. И. Тимофеев. – М., 1974.
10. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 2000.

Практическое занятие № 5

Психологический, психоаналитический и интуитивистский методы.

1. Вопросы психологии художественного творчества, изучение и разработка методики раскрытия литературных характеров. Психологический анализ личности героев и автора в эстопсихологии Э. Эннекена.
2. Органическая связь языка и мышления в учении А.А. Потебни. Д.Н. Овсяннико-Куликовский о психологии понимания.
3. З. Фрейд о сферах сознания и подсознания. Роль детских впечатлений в развитии личности художника. Биографическая подоплека художественной деятельности.
4. Сублимация. Эдипов комплекс.
5. Фрейдистский и юнгианский варианты психоанализа. К. Юнг о коллективном бессознательном.
6. Сверхличная внесознательная символика. Архетипы.
7. Интуиция как высокоразвитая форма инстинкта, высшая и единственная форма постижения истины (вопреки разуму и опыту) в учении А. Бергсона.
8. Трактовка интеллекта и языка как факторов, препятствующих истинному знанию. Понимание художественного произведения как выражения подсознательной (иррациональной) деятельности творящего индивидуума.
9. Искусство как разновидность гипноза. Несущественность проблемы истины, проблемы адекватности искусства объективной реальности в представлении интуитивистов.
10. Интуиция в работе исследователя литературы (читателя).
11. Б. Кроче о соотношении интеллекта и инстинкта как универсального и индивидуального. Четыре отрицания искусства в учении Б. Кроче.

Рекомендуемая для подготовки литература:

1. Академические школы в русском литературоведении. – М., 1975.
2. Осьмаков, Н. Психологическое направление в русском литературоведении: Д.Н. Овсяннико-Куликовский / Н. Осьмаков. – М., 1981.
3. Волошинов, В. Фрейдизм / В. Волошинов. – М., 1993.
4. Григорьев, И. Психоанализ как метод исследования художественной литературы / И. Григорьев // Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль / И. Григорьев. – М., 1994.
5. Борев, Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М., 1988.
6. Волков, И. Ф. Теория литературы / И. Ф. Волков. – М., 1995.
7. Гуляев, Н.А. Теория литературы / Н.А. Гуляев. – М., 1985.
8. Поспелов, Г. Н. Теория литературы / Г. Н. Поспелов. – М., 1978.
9. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы / Л. И. Тимофеев. – М., 1974.
10. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 2000.

Практическое занятие № 6

Социо-генетический, формальный методы. Структурализм. Герменевтика и рецептивная эстетика.

Подготовить индивидуальные сообщения на следующие темы:

1. Взаимодействие литературы и общества в свете социо-генетического метода.
2. Диалектико-материалистическая теория литературного творчества (марксистское литературоведение). Одностороннее развитие идей позитивизма и марксизма в вульгарном социологизме 20-х годов.
3. Форма как единственный реальный носитель специфики литературы. Принципы и приемы исследования искусства в учении формалистов.
4. Осознание произведения как совокупности приемов, развивающихся по своим собственным (имманентным) законам.
5. Понимание историко-литературного процесса не как преемственности, а как борьбы и отрицания. Идея соотнесенности литературного ряда с «соседними» рядами.
6. Теоретико-литературные поиски Ю.Н. Тынянова, В.М. Жирмунского, В.Б. Шкловского, Б.М. Эйхенбаума, Б.В. Томашевского.
7. Важнейшие понятия структурализма. Важнейшие бинарные оппозиции структурализма (знак-значение, речь-язык, текст-контекст, культура-природа). Приемы разрешения бинарных оппозиций.
8. Характеристика Ц. Тодоровым различных подходов к тексту (проекция, комментирование, поэтика, чтение).
9. Применение математических методов.
10. Противопоставление критики и науки о литературе в воззрениях Р. Барта. Р. Барт о многозначности художественного произведения и об «ограничительном коде» его формы.
11. Труды виднейших структуралистов России (Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров и др.). Тартуская школа и работы Ю.М. Лотмана.
12. Герменевтика как «искусство понимания», интерпретации текстов.
13. Создание систем правил и моделей интерпретации. Расширение инструментального диапазона. Принцип «герменевтического круга».
14. Ф. Шлейермахер как основатель современной герменевтики. Концепция понимания человека и текста, разработанная Шлейермахером.
15. Х. Гадамер о традиции и авторитете, производстве новых смыслов.
16. «Цюрихская школа» интерпретации (Э. Штайгер, В. Кайзер).
17. Рецептивная эстетика об изучении произведения искусства как «фиктивного текста» (В. Изер). Введение в поле исследователя литературы ее читателя.
18. Произведение искусства и «горизонт ожидания». «Оптика» восприятия.
19. Различение имплицитного и реального читателя.

Рекомендуемая для подготовки литература:

1. Академические школы в русском литературоведении. – М., 1975.
2. Медведев, П. Формальный метод в литературоведении / П. Медведев. – М., 1993.
3. Структурализм. За и против: сб. ст. / под ред. Е.Я. Басина. – М., 1975.
4. Поспелов, Г. Границы структурно-функционального анализа в литературоведении как общественно-исторической науке / Г. Поспелов // Методологические вопросы общественных наук / Г. Поспелов. – М., 1971.
5. Боров, Ю. Эстетика / Ю. Боров. – М., 1988.
6. Волков, И. Ф. Теория литературы / И. Ф. Волков. – М., 1995.
7. Гуляев, Н.А. Теория литературы / Н.А. Гуляев. – М., 1985.
8. Поспелов, Г. Н. Теория литературы / Г. Н. Поспелов. – М., 1978.
9. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы / Л. И. Тимофеев. – М., 1974.
10. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 2000.

**Вопросы к экзамену по курсу «Теория литературы»
(2 курс, р/а)**

1. Теория литературы как наука. Ее связь с другими дисциплинами.
2. Развитие теории литературы с античности до XVIII в. Белорусское литературоведение.
3. Общее определение художественности. Критерии художественности.
4. Понятие художественного образа. Функции и свойства художественного образа.
5. Жизнеподобие и условность. Искусство слова и действительность. Понятие художественной правды.
6. Органическое единство формы и содержания. Составные, относительно самостоятельные элементы содержания и элементы формы художественного произведения.
7. Понятие целостности. Согласованность целого и частей.
8. Художественная идея. Принципы постижения художественной концепции мира. Многозначность, неисчерпаемость, открытость художественного смысла.
9. Понятие о литературном процессе. Стадии литературного развития. История литературы и литературная традиция.
10. Литературное произведение и принципы его научного рассмотрения.
11. Различные теории происхождения и различия родов. Общие принципы разграничения литературных родов.
12. Жанр как видовая конкретность родовых категорий, вычленяемая по содержанию (способы изображения характеров) и по форме (тип композиции, сюжет, язык).
13. Своеобразие конфликтной ситуации в рассказе, повести, романе. Особое положение романа среди современных эпических жанров.
14. Соотношение исходной и финальной ситуации как основа жанрового разграничения в драме. Пафос жанров драмы. Развитие жанров драматургии.
15. Традиционные жанры лирики. Расширение жанровых границ современной лирики.
16. Стиль как доминанта художественной формы. Слагаемые стиля (лексика, синтаксис, композиция, интонация, ритм).
17. Стилеобразующие факторы. Различные типологии стилей.
18. Стиль отдельного произведения. Стиль писателя. Стиль литературных направлений. Стиль эпохи. Индивидуальные стили как результат длительного исторического развития.
19. Сущность художественного метода. Художественный метод и литературное направление. Художественный метод и литературное течение.
20. Понятие художественной системы. Художественный метод и стиль. Многообразие художественных методов.
21. Классицизм. Традиционалистский тип художественного сознания. Господство поэтики стиля и жанра. Становление индивидуально-авторского типа художественного сознания.
22. Сентиментализм.
23. Романтизм. Борьба романтиков с «правилами» и жанровыми образцами. Критерии новизны и оригинальности.
24. Реализм. Исторические типы реализма: Реализм Возрождения, просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм.
25. В. и Я. Гримм – основатели мифологической школы. Романтические концепции искусства и эстетические воззрения братьев Гримм.
26. Мифологический метод в русском литературоведении XIX в. (А.Н. Афанасьев, О.Ф. Миллер, Ф.И. Буслаев).
27. Неомифологическое литературоведение XX века. Г. Мэррей, М. Бродкин, Н. Фрай.
28. Вычленение схем, формул, моделей. Понятие архетипа (первообраз, модель, универсальная психическая схема). Поиск центрального первомифа.
29. Философская основа культурно-исторического метода. Учение И. Тэна о расе, среде и моменте как об определяющих предпосылках художественного творчества.
30. Вклад культурно-исторической школы в разработку историко-генетической методологии; традиции школы в современном литературоведении.

31. Сравнительно-историческое литературоведение о художественном произведении как объекте и субъекте воздействия литературных традиций и влияний. Идея и построение исторической поэтики в концепции А.Н. Веселовского.
32. Психологический метод литературоведения. Его возникновение и суть. Психологический анализ личности героев и автора в эгопсихологии Э. Эннекена. Органическая связь языка и мышления в учении А.А. Потебни. Д.Н. Овсяннико-Куликовский о психологии понимания.
33. З. Фрейд о сферах сознания и подсознания. Основные понятия психоаналитической критики.
34. Фрейдистский и юнгианский варианты психоанализа. К. Юнг о коллективном бессознательном. Сверхличная внесознательная символика. Архетипы.
35. Интуиция как высокоразвитая форма инстинкта, высшая и единственная форма постижения истины (вопреки разуму и опыту) в учении А. Бергсона.
36. Понимание художественного произведения как выражения подсознательной (иррациональной) деятельности творящего индивидуума. Интуиция в работе исследователя литературы (читателя).
37. Искусство как разновидность гипноза. Несущественность проблемы истины, проблемы адекватности искусства объективной реальности в представлении интуитивистов.
38. Б. Кроче о соотношении интеллекта и инстинкта как универсального и индивидуального. Четыре отрицания искусства в учении Б. Кроче.
39. Взаимодействие литературы и общества в свете социо-генетического метода.
40. Диалектико-материалистическая теория литературного творчества (марксистское литературоведение). Одностороннее развитие идей позитивизма и марксизма в вульгарном социологизме 20-х годов.
41. Форма как единственный реальный носитель специфики литературы. Принципы и приемы исследования искусства в учении формалистов.
42. Теоретико-литературные поиски Ю.Н. Тынянова, В.М. Жирмунского, В.Б. Шкловского, Б.М. Эйхенбаума, Б.В. Томашевского.
43. Важнейшие понятия структурализма. Важнейшие бинарные оппозиции структурализма (знак-значение, речь-язык, текст-контекст, культура-природа). Приемы разрешения бинарных оппозиций.
44. Характеристика Ц. Тодоровым различных подходов к тексту (проекция, комментирование, поэтика, чтение).
45. Применение математических методов.
46. Противопоставление критики и науки о литературе в воззрениях Р. Барта. Р. Барт о многозначности художественного произведения и об «ограничительном коде» его формы.
47. Труды виднейших структуралистов России (Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров и др.). Тартуская школа и работы Ю.М. Лотмана.
48. Герменевтика как «искусство понимания», интерпретации текстов. Ф. Шлейермахер как основатель современной герменевтики. Концепция понимания человека и текста, разработанная Шлейермахером.
49. Х. Гадамер о традиции и авторитете, производстве новых смыслов. «Цюрихская школа» интерпретации (Э. Штайгер, В. Кайзер).
50. Рецептивная эстетика об изучении произведения искусства как «фиктивного текста» (В. Изер). Введение в поле исследователя литературы ее читателя. Произведение искусства и «горизонт ожидания». «Оптика» восприятия. Различение имплицитного и реального читателя.