МФК ***«Тайны ремесла писателей ХХ и ХХI вв.: как делали прозу раньше и как пишут сейчас»***

(The secrets of the writers' craft: how the prose was done earlier & how it's being done now)

Лектор – Кольцова Наталья Зиновьевна, к.ф.н., доцент кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ.

Аннотация. Настоящий курс представляет собой комплексное изучение творчества писателей, проявивших себя и в качестве теоретиков литературы, исследующих законы построения литературного текста, технику создания художественной прозы. Лекции, статьи таких «писателей-литературоведов» рассматриваются с точки зрения интерпретации как их собственного творчества, так и творчества их учеников и последователей. Внимание уделяется также «литературе о литературе» – тем художественным произведениям, в которых содержатся размышления об искусстве слова (проза М. Булгакова, О. Мандельштама, К. Вагинова, В. Пелевина и др.). Данный курс выстраивается с учетом разработок в области истории и теории литературы, а также сравнительного литературоведения.

Программа курса

1. Литература и литературоведение в XX и XXI вв.: писатели как литературоведы. Лекции А. Белого, В. Шкловского, В. Набокова и Е. Замятина и становление современного отечественного литературоведения. Художественный текст как предмет изучения: различные подходы к интерпретации прозы.
2. «Автолитературоведение» и метапоэтика. Произведения В. Катаева «Трава забвения» и «Алмазный мой венец» как «литература о литературе». «Zoo, или письма не о любви» В. Шкловского как образец «филологического романа». Развитие идей Шкловского в творчестве современных писателей-литературоведов (А. Жолковский).
3. «Вторичный язык» литературы, или язык культуры: поэтика реминисценций и аллюзий, скрытых и явных цитат в творчестве Е. Замятина, О. Мандельштама, В. Ерофеева, Е. Водолазкина, В. Пелевина и др. Интертекстуальность и ее проявления в «новейшей» литературе.
4. Миф как универсальный язык литературы нового времени. Мифотворчество представителей разных литературных направлений и школ: мифы новокрестьянских писателей («Чертухинский балакирь» С. Клычкова), представителей «социалистического реализма» («Как закалялась сталь» Н. Островского), постмодернизма («Школа для дураков» Саши Соколова).
5. Идея синтеза искусств и ее воплощение в творчестве художников слова: А. Белый, Е. Замятин и др. об ориентации литературы на музыку, живопись, кинематограф. Музыкальный код русской литературы в ХХ и ХХI вв., контрапунктическая техника в прозе А. Белого, О. Мандельштама и др. Утрата сюжета как основной композиционной скрепы произведения. Важен ли ритм в прозе? Вопрос о границах между прозой и поэзией. Орнаментальная проза, ее признаки.
6. Сказ как разновидность стилизации в литературе. Творчество М. Зощенко и И. Бабеля. Теория сказа.
7. Литература и живопись: визуализация как одна из ведущих тенденций в современной литературе. «Пространственная форма» в современной литературе: «преодоление» времени в романах Саши Соколова, В. Пелевина, Е. Водолазкина.
8. Кинематографическое мышление писателей ХХ и ХХI вв.: монтажная техника в творчестве Ю. Олеши («Три толстяка», «Зависть»), М. Веллера («Кино-роман. Кавалерийский марш»). Виды монтажа, кинематографические приемы (сцены «с выключенным звуком», «наплыв», «затемнение» и пр.).
9. Киноэстетика М. Булгакова: от сценария кинопоэмы «Мертвые души» к роману «Мастер и Маргарита». Киносценарий как способ постижения гоголевской поэтики, специфики «русской гофманианы».
10. М. Бахтин и его теория карнавализации в искусстве. Существует ли жанр мениппеи?
11. Новые представления о гротеске в литературе ХХ века. Концепции М. Бахтина и В. Кайзера. «Нефантастический» гротеск в произведениях Ф. Сологуба, А. Белого. Гротеск как проявление не смешного, но страшного в творчестве Л. Андреева («Красный смех»). Гротескное мышление писателей-обэриутов и близкого к ним К. Вагинова.
12. Повествовательная стратегия писателя. Виды повествовательного ракурса (перволичное, третьеличное повествование, несобственно-прямая речь). Нарушение повествовательной перспективы как демонстрация свободы создателя текста (романы О. Мандельштама, Саши Соколова и др.).

Контрольные вопросы:

1. «Писатели-литературоведы» о законах построения прозы: роль А. Белого, В. Шкловского, Ю. Тынянова в становлении отечественного литературоведения.
2. Лекции Е. Замятина о технике прозы.
3. Лекции В. Набокова о русской литературе.
4. Повествовательная стратегия писателя: выбор повествовательного ракурса как исходный момент создания текста. Анализ повествовательных структур в произведениях О. Мандельштама («Египетская марка»), Саши Соколова («Школа для дураков») – на выбор.
5. «Вторичный язык» писателя, или организованная система знаков произведения, как средство выражения авторской идеи.
6. Интертекстуальность в литературе ХХ и ХХI вв.: скрытые и явные цитаты в произведениях современных писателей как способ общения автора с читателем.
7. Миф как организующее начало в произведениях Ф. Сологуба, Е. Замятина, Е. Водолазкина (анализ произведения по выбору учащегося).
8. Авторефлективный текст (текст, познающий себя) в творчестве К. Вагинова, В. Катаева (на выбор).
9. Феномен «филологического» романа. Анализ романа В. Шкловского «Zoo, или письма не о любви».
10. Новое понимание гротеска в литературе ХХ и ХХI вв. Концепции М. Бахтина и В. Кайзера.
11. Специфика гротеска в произведениях К. Вагинова («Труды и дни Свистонова»), В. Пелевина (на выбор).
12. Карнавальное начало в произведениях Д. Хармса, А. Введенского, В. Ерофеева (на выбор).
13. Орнаментальная техника А. Белого, Саши Соколова.
14. Сказ в произведениях М. Зощенко, И. Бабеля.
15. «Литературная живопись» Е. Замятина, И. Бабеля: визуальный код в произведениях писателей.
16. Феномен «спациализации»: развоплощение, или «опространствливание», времени в прозе Саши Соколова, В. Пелевина, Е. Водолазкина (на выбор).
17. Идея синтеза искусств и ее воплощение в прозе ХХ и ХХI вв. (на примере произведений А. Белого, Е. Замятина, М. Булгакова и др. – на выбор).
18. Музыкальное начало в произведениях А. Белого, О. Мандельштама, М. Булгакова (на выбор).
19. Влияние кинематографа на литературу (анализ произведений Ю. Олеши, М. Булгакова, М. Веллера – на выбор).