Программа межфакультетского курса

Современная ФАНТАСТИКа: тексты, темы, КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ.

Modern Science Fiction and Fantasy: Texts, Themes, Cultural Codes.

Лектор – доктор филологических наук, профессор Елена Николаевна Ковтун

Институт русского языка и литературы; филологический факультет, кафедра славянской филологии

Общая трудоемкость курса – 36 ак. часов, аудиторная нагрузка –24 ак. часа.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация курса.

Курс «Современная фантастика: тексты, темы, культурные коды» опирается на прочитанные его автором в 2013–2015 гг. межфакультетские курсы «Кросс-культурные коды фантастики», «Кросс-культурные коды фантастики: проблемное поле XX–XXI вв.», «Вымысел и фантастика в литературе XX–XXI столетий».

В нынешний цикл лекций войдут наиболее полюбившиеся слушателям предыдущих МФК тематические области, авторы и тексты русской, европейской и североамериканской фантастической прозы XIX–XXI вв.

Во вводной лекции обсудим основные термины и дискуссионные вопросы фантастоведения; далее проанализируем сквозные образы и мотивы отечественной, восточноевропейской и англо-американской фантастических традиций. Посмотрим, как ведущие фантасты России, Европы и США описывают будущее человечества, оценивают перспективы эволюции земной и инопланетных цивилизаций, ставят проблемы Сверхразума и искусственного интеллекта. Ближе познакомимся с творчеством А. и Б.Стругацких, К.Чапека, С.Лема, мастеров «золотого века» и «новой волны» англо-американской фантастики.

Поговорим о художественных возможностях соперницы science fiction – и по сей день лидирующей на постсоциалистическом пространстве волшебной фантастики (fantasy). Проследим характерный для последних десятилетий процесс сращения этих двух типов фантастического повествования. Коснемся специфики авторской фантазии в постмодернистских текстах рубежа тысячелетий, отвергающих каноны «классической» фантастики ХХ в. Заглянем в гости к «родственникам» фантастики – сказке, мифу, утопии, притче.

У студентов по-прежнему будет возможность устно и письменно закрепить навыки анализа фантастических книг.

Ожидаю мотивированных слушателей, знающих и любящих фантастические тексты. Однако приглашаю и тех, кто не знаком с фантастикой, но желает на собственном опыте проверить состоятельность связанных с ней предубеждений.

Тематический план курса.

№	**Темы лекций**	**Содержание лекций и рассматриваемые тексты**
	Вводная лекция. Фантастика как объект научного изучения.	Фантастоведение как раздел литературоведения. Основные понятия и термины науки о фантастике. Типы и разновидности фантастического повествования. Важнейшие этапы истории фантастики.
	Фантасты о будущем.	Оптимистический и пессимистический взгляд на социальные структуры грядущей цивилизации землян. Сюжетные схемы реализации «силовых» («звездные войны») и «мирных» (Великое Кольцо) путей космической экспансии. Концепции физического и нравственного совершенствования человека будущего от Г.Уэллса до И.Ефремова. Сверхсущества и сверхцивилизации. Пути решения проблемы бессмертия. *«Машина времени» Г.Уэллса, «Создатель звезд» О.Степлдона*, *«Конец вечности» А.Азимова, «Туманность Андромеды», «Час быка» И. Ефремова, «Гиперион» Д. Симонса*, *«Пандем» М. и С. Дяченко, «Живущий» А. Старобинец*.
	Мастера фантастики. Братья Стругацкие.	Очерк творчества. *Цикл о Мире Полудня, «Понедельник начинается в субботу», «Хищные вещи века», «Улитка на склоне», «Пикник на обочине», «Отягощенные злом»*
	Люди и роботы.	От Голема к Франкенштейну: идея искусственного создания разумного существа в истории фантастики. «Каноническая» версия (*«Я, робот» А.Азимова)*. Идея ЭВМ как «друга человека» в советской НФ. Биологические компьютеры как основа «экоцивилизации» *(«У меня девять жизней» А.Мирера*). Идея симбиоза человека и машины в различных фантастических традициях (*«Театр теней» К. Саймака, «Зовите меня Джо» П.Андерсона*). Версия киберпанка *(«Нейромант» У. Гибсона, «Конец Радуг» В. Винджа, «Паутина» Мерси Шелли*). Мотив «бунта машин».
	Мастера фантастики. Карел Чапек.	Очерк творчества. *«R.U.R.», «Средство Макропулоса», «Адам-творец», «Фабрика Абсолюта», «Кракатит», «Рассказы из одного и другого карманов», «Война с саламандрами», «Белая болезнь», «Мать».*
	Проблема контакта.	Оценка последствий встречи человека с иными разумными существами на Земле или в космосе в научной фантастике и фэнтези. Полярность представлений о нравах инопланетян в советской НФ и западной science fiction *(«Первый контакт» М.Лейнстера / «Сердце Змеи» И.Ефремова*). «Романы катастроф» об инопланетных нашествиях. Усложнение психологии внеземного Разума *(«Кто ты?» Д. Кэмпбелла, «Все живое», «Кимон» К. Саймака, «Марсианские хроники» Р. Брэдбери*). Пессимизм в оценке перспектив взаимопонимания *(Хайнский цикл У.Ле Гуин, «Игра Эндера» О.С.Карда, «Пламя над бездной» В. Винджа, «Ложная слепота» П. Уоттса*).
	Мастера фантастики. Станислав Лем.	Очерк творчества. *«Магелланово облако», «Возвращение со звезд», «Солярис», «Мир на Земле», «Фиаско»; циклы рассказов о пилоте Пирксе и Йоне Тихом, «Кибериада».*
	Наука и магия.	Сближение посылок и способов обоснования необычайного в новейшей рациональной фантастике и фэнтези. Магия как одна из характеристик «параллельной реальности» в *циклах о Дозорах С. Лукьяненко и «Тайный город» В. Панова*, романе *А. Лазарчука и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ*». «Магическая наука» в современной фэнтези (*Дж. К. Роулинг, А.Сапковский, М.Семенова, А.Коростелева*).
	Трансформации фэнтези. Эволюция вампира.	Фольклорные истоки образа вампира. Достокеровская традиция его художественного воплощения *(«Семья вурдалака» А. К. Толстого*). «Классические» характеристики вампира в фантастике первой половины ХХ в. *(«Девица Кристина» М. Элиаде*). Смена трактовки образа под влиянием НФ: вампиры как разумная раса, инопланетная или земная. Возникновение эмпатии между человеком и вампиром (*А. Сапковский, Г. Л. Олди, С. Лукьяненко, О. Громыко*). Вампир-протагонист в цикле *«Сумерки» С. Майер*. Механизм преображения образа; причины популярности героя у современного читателя.
	Вечно юная сказка.	Происхождение жанра: древнейший тип вымысла и его сегодняшнее содержание. Литературная волшебная сказка – поиск инварианта. Почему сказки читают и дети, и взрослые? *«Синяя Птица» М.Метерлинка, цикл о Мэри Поппинс П.Трэверс, цикл о Мумми-тролле Т.Янссон, «Обыкновенное чудо», «Дракон» Е.Шварца, цикл о Гарри Поттере Д.Ролинг, «Там, где нас нет», «Время оно», «Кого за смертью посылать» М. Успенского.*
	Литературные притча и миф: онтологические основы бытия	Содержание понятия «миф» применительно к художественной прозе XX–XXI вв. Реконструкции архаического мифологического сознания. Основные черты поэтики современной притчи. Философское иносказание как средство организации повествования. Способы эстетического воздействия на читателя. *«Город за рекой» Г.Казака, «Иосиф и его братья» Т.Манна, «Расторжение брака» К.С.Льюиса, эпопея о Средиземье Д.Р.Р.Толкиена, «Американские боги» Н.Геймана, «Чайка по имени Джонатан Ливингтон» Р.Баха, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери* *«Замок» Ф. Кафки, «Мадрапур» Р.Мерля.* Сатирическое иносказание в прозе *Е.Лукина («Алая аура протопарторга», «Чушь собачья»)*.
	Фантасмагория и абсурд: вымысел в эстетике постмодернизма	Изменение облика вымысла на рубеже XX–XXI вв. Ирония и игра с жанровыми канонами. Разрушение барьера между текстом и миром. *«Кысь» Т.Толстой, «Ампир V» В.Пелевина, «Лед» В.Сорокина, «Бессмертная история» И.Кратохвила, «Осада церкви святого Спаса» Г.Петровича, «Vita nostra» М. и С.Дяченко.*

Требования к зачету.

Для получения зачета-автомата студенту необходимо **посетить** **не менее 8 лекций, выполняя полученные на лекциях письменные задания**.

Для студентов, посетивших меньшее количество занятий, возможны следующие варианты получения зачета:

1) написание эссе объемом **от 5 до 10 страниц А4, шрифт Times New Roman, кегль 14** по теме одной из лекций курса (кроме лекций о творчестве одного автора).

Эссе должно содержать **самостоятельный** анализ заявленной в названии лекции проблематики на примере одного или нескольких не рассматривавшихся в лекции текстов XX–XXI вв. Эссе необходимо прислать по адресу kovelen@mail.ru, в поле «Тема» электронного письма указав: **эссе по МФК**.

2) зачетное собеседование по проблематике курса (вопросы на собеседовании соответствуют темам лекций).

Литература.

1. Библиография фантастики: Англоязычные писатели. М., 1996.
2. Брандис Е. П. Советский научно-фантастический роман. Л., 1959.
3. Бритиков А.Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970.
4. Бугров В. Тысяча ликов мечты. Свердловск, 1988.
5. Булычев Кир. Падчерица эпохи: Избранные работы о фантастике. М., 2004.
6. Гопман В.Л. Золотая пыль. Фантастическое в английском романе: последняя треть XIX-XX вв. М., 2012.
7. Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике. М., 1983.
8. Кагарлицкий Ю.И. Что такое фантастика? М., 1974.
9. Ковтун Е.Н. Карел Чапек и социальная фантастика ХХ столетия. М. 1998.
10. Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа. М., 1999.
11. Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в литературе ХХ в. М., 2008.
12. Лобин А. М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-фантастического романа. Ульяновск, 2008.
13. Мзареулов К. Фантастика. Общий курс. 1994 (распространено в сети Интернет).
14. Осипов А. Н. Фантастика от «А» до «Я» (Основные понятия и термины): Краткий энциклопедический справочник. М., 1999.
15. Петухова Е. И., Черный И. В. Современный русский историко-фантастический роман. М, 2003.
16. Ревич В. А. Перекресток утопий: Судьбы фантастики на фоне судеб страны. М., 1998.
17. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997.
18. Фрумкин К. Философия и психология фантастики. М., 2004.
19. Чернышева Т.А. Природа фантастики. Иркутск, 1984.
20. Харитонов Е.В., Щербак-Жуков А. В. На экране – Чудо: Отечественная кино-фантастика и киносказка (1909-2002). М., 2003.
21. Энциклопедия фантастики: Кто есть кто / Под ред. Вл. Гакова. Минск, 1995.
22. Aldiss B.W., Wingrove D. Trillion year spree: The History of science fiction. NY., 1986.
23. Encyclopedia of fantasy / Ed. By Clute J., Grant J. N.-Y., 1999.
24. King S. Danse Macabre. 1981.
25. Horror: The 100 Best Books / edited by Stephen Jones & Kim Newman, with a foreword by Ramsey Campbell. Carroll & Graf, 1998.