РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. **Наименование дисциплины** «Роман как форма художественного сознания»
2. **Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Литература и действительность	Роман как форма художественного сознания. Этапы культурного самосознания: 1. Архаический период (Поэтика без поэтики). 2. Традиционалистский (Поэтика жанра и формы) 3. Индивидуально-творческий (Поэтика автора_ 4. Масс-медийный (Поэтика читателя) Теоретические предпосылки изучения романа. Тенденция определение романа по содержательным признакам. Судьба романа - судьба личности. Эпичность - типологическое ядро романа. Структурные признаки романа. Становление романа в европейских литературах
2	Эволюция формы. Жанровые структуры романа. Понятие «содержательная форма» в применении к роману.	Две основные проблемы, связанные с относительностью жанрового единства романа: **Генетическая.** Между историческими разновидностями романа можно установить лишь пунктирную, с трудом различимую преемственность. С учетом этого обстоятельства, а также на основании нормативно понятого жанрового содержания не раз делались попытки исключить из понятия романа «традиционный» тип романа (античный, рыцарский и вообще авантюрный). Таковы концепции Д.Лукача («буржуазный эпос») и М.М.Бахтина («диалогизм»). **Типологическая.** Есть тенденция рассматривать роман не исторически, а как стадиальное явление, закономерно возникающее в ходе литературной эволюции, и причислять к нему некоторые крупные повествовательные формы в культуре.
3	Классические теории романа Современные теории романа	Теория романа в практических руководствах Ж. Боделя, «Трактат о возникновении романа», теория буржуазного романа Гегеля, Лукача, Методология исследования романа Бахтина. «Новый» реализм и разложение формы романа в работах Кожинова, Лейтес, Рымаря, Тамарченко, Додерера. Джесси Рассел «Теория романа», Б. А. Грифцов «Теория романа»
4.	Жанровые разновидности. Современное состояние жанра. Роман как художественное целое	Становление жанровой формы: Сюжетная структура романа. «Прозаическая» образность. О ритме прозы. Роман как литературный и культурный код. Постмодернистский роман. Специфические способы воспроизведения действительности в романе, а также средства, при помощи которых происходит создание художественных образов в современной социокультурной ситуации. Анализ романов в культурной парадигме эпох Анализ романов в культурной парадигме эпохи.

1. **Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине**

Раздел 1. Литература и действительность.

Тема 1. *Судьба романа – судьба личности.*

Вопросы для обсуждения: Предпосылки возникновения и развития романа. Формирование личности: объективно-исторические и субъективно-исторические обстоятельства. Личность с определенным типом самосознания. От героя к человеку. Анализ романной формы (по выбору).

Тема 2.*Классические теории романа. Современные теории романа.*

Вопросы для обсуждения: Определение жанра романа и принципы его классификации. Основные методологические принципы в изучении жанра романа. Опыты классификации жанра романа (Гегель, Белинский, А. Веселовский, формалисты, вульгарные социологи). М. Бахтин о романизации литературы последних столетий. Типология жанров Г. Поспелова. В. Кожинов о происхождении романа.

Тема 3. *Роман как форма художественного сознания. Этапы культурного самосознания:* **Вопросы для обсуждения**. Архаический период (Поэтика без поэтики).Традиционалистский (Поэтика жанра и формы)*.* Индивидуально-творческий (Поэтика автора. Масс-медийный (Поэтика читателя)

Раздел 2. Эволюция формы. Жанровые структуры романа. Понятие «содержательная форма» в применении к роману.

Тема 1.*Две основные проблемы, связанные с относительностью жанрового единства романа: генетическая и типологическая.*

Вопросы для обсуждения: Типология романа в западном литературоведении. А. Приетто «Морфология романа» «Текст» и роман: проблема границ повествования. Неоавангард и идея «тотального творчества». «Цитатное мышление»: поэтика «нового» текста. Литература и компьютер. Визуальная культура и литература. Интернет как «место обитания литературы»: сетература. Автор и читатель: изменение коммуникативной ситуации в современной литературе. Линейность и способы ее разрушения в романе Г.Петровича «Атлас, составленный небом». Образ картографа. Образ книги в романах Г.Петровича и П.Корнеля. Книга – «предмет» в романе М.Павича «Ящик для письменных принадлежностей». Роман как органическая жизнь: «Естественный роман» Г. Господинова.

Раздел 3. Классические теории романа. Современные теории романа.

Тема 1. *Теория романа в практических руководствах Ж. Боделя, «Трактат о возникновении романа», теория буржуазного романа.*

Тема 2. *Методология исследования романа М. Бахтина.*

Вопросы для обсуждения: Почему М.М. Бахтин считает роман «становящимся жанром»? Какие три основные особенности, с точки зрения М.М. Бахтина, отличают роман от всех остальных жанров? Сопоставьте черты романа и черты эпопеи. Какие два этапа в истории жанров описаны в статье? К чему приводит отсутствие внутренней завершенности и исчерпанности в построении эпопеи? Выявите черты «эпического человека», данные М.М. Бахтиным. Какова одна из основных внутренних тем романа? Закончен ли процесс становления романа, по мнению автора статьи?

Тема 3. *Современные теории романа.*

Вопросы для обсуждения:

«Новый» реализм и разложение формы романа в работах В. Кожинова, Лейтес, Рымаря, Тамарченко, Додерера. Джесси Рассел «Теория романа», Б. А. Грифцов «Теория романа». А.Приетто «Морфология романа».

Тема 4. *М. Кундера: теория и практика «искусства романа».*

Вопросы для обсуждения: Проблема наследия в эволюции романного жанра. Этапы истории романа. Роман и европейская культура.Концепция персонажа: творение индивида. Преодоление психологизма. Условность в романе.Искусство композиции. Тема как основа единства романа. Роман и музыка. Разнородность композиционных элементов. Два типа построения романа. Роман и идеология. Понятие морали романа. История мира и история романа. Игровая природа романа.Проблема самоидентичности творчества: «Семьдесят три слова» М.Кундеры. Эссеистическое творчество Кундеры.

Литература:

1. Грифцов Б.А. Теория романа. М., 1927
2. Кундера М. Искусство романа. М., 2017
3. Веселовский А.Н. История или теория романа? Избранные статьи. Л., 1939
4. Декс П. Семь веков романа. М., 1962
5. Кожинов В.В. Происхождение романа. М., 1963
6. Днепров В. Черты романа XX в. М.–Л., 1965
7. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975
8. Д. Лукач. Теория романа // НЛО, № 9 (1994)

Раздел 4. Жанровые разновидности. Современное состояние жанра. Роман как художественное целое

Тема 1. *Становление и развитие жанровой формы романа.*

Сюжетная структура романа. «Прозаическая» образность. О ритме прозы. Роман как литературный и культурный код. Постмодернистский роман. Специфические способы воспроизведения действительности в романе, а также средства, при помощи которых происходит создание художественных образов в современной социокультурной ситуации. Анализ романов в культурной парадигме эпох Анализ романов в культурной парадигме эпохи.

Тема 2. *Язык и литература в эпоху постмодернизма.*

Этапы самосознания культур. Новые формы и жанры в литературе и искусстве. Массовая культура. Особенности постмодернистской эстетики. Специфика постмодернизма как направления в литературе и других видах искусства. Особенности русского постмодернизма: Изучение работ по постмодернизму (М.Липовецкого, И.Скоропановой, И. Ильина, В. Курицина и др. Новые тексты в литературе мейнстрима.

Задания для самостоятельной работы:

1. Жанровые особенности антиутопии.

2. Сравните описание государственного устройства в романах О. Хаксли, Д. Оруэлла, Е. Замятина, Р. Брэдбери. Что общего в описываемых государствах, в чем различия?

3. Каков образ жизни людей в изображенных государствах? Что является ценностями в описанных государствах?

4. Образы правителей: контролер Мустафа Монд (роман Хаксли), Старший Брат (“1984”), Наполеон (“Скотский хутор”), Благодетель (“Мы” Замятина).

5. Форма повествования в романах.

6. Образы “бунтарей” в романах: Дикарь (Хаксли), Уинстон Смит (Оруэлл), Гай Монтэг (Брэдбери), Д 503 (Замятин).

7. Женские образы в романах, их функции.

а) Основная литература:

1. *Ауербах Э.* Мимезис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. — М.- СПб., 2000. — 511 с.
2. *Барт Р.* Нулевая степень письма / Пер. с фр. Г. Косикова // Семиотика. - М.: Радуга, 1983. С. 306-349.
3. *Барт Р.* Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. М.: Прогресс; Универс, 1994. - С. 72-130.
4. *Барт Р.* Удовольствие от текста (1973) // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. -М.: Прогресс: Универс, 1994. С. 462-518.
5. *Бахтин М*. К методологии гуманитарных наук. Эстетика слова. М.: Наука, 1976. -365 с.
6. *Бахтин М.* Формы времени и хронотопа в романе // Эпос и роман. / М. М. Бахтин. СПб., 2000. - 304 с.
7. *Бергсон А.* Творческая эволюция / Пер. с франц. И. Жуковской. М.: Кучково поле, 2006. - 384 с.
8. *Бодрийяр Ж.* Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная революция: Республика, 2006. - 264 с.
9. *Ортега-и-Гассет X*. Дегуманизация искусства // Самосознание культуры и искусства XX века. М.: Изд-во политической литературы. 1991. - С. 230265.
10. *Пригожин И.* От существующего к возникающему. М.: «УРСС», 2002.
11. *Эпштейн М.Н.* Постмодерн в русской литературе: учеб. пособие для вузов / М.Н. Эпштейн. М.: Высш.школа, 2005. - 495 с.
12. *Рымарь Н.Т*. Поэтика романа. — Куйбышев: Изд-во Саратовского унта, 1990. -253 с.
13. *Рымарь Н.Т.* Романное мышление и культура XX века // Аспекты теоретической поэтики. К 60-летию Н.Д. Тамарченко: сб. науч. тр. — М.; Тверь, 2000. -С. 46-63.
14. *Рымарь Н.Т.* Современный западный роман. Проблемы эпической и лирической формы. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1978. - 128 с.
15. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. — М.: Наука, 2012. -366 с.
16. *Эпштейн М.Н.* Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX— XX вв. М.: Сов. писатель, 1988. - 416 с.
17. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Symposium, 2004. - 538 с.

б) дополнительная:

1. Алейник P.M. Человек в философском постмодернизме. М.: МИК, 2006. - 224 с.
2. Алейник P.M. Современная запанная философия и литература. М.: РХТУ, 2000. - Гл. II. // Косиков Г. Французская семиотика. От Структурализма и постструктурализму. - М.: Прогресс, 2000.
3. Барт Р. Эффект реальности // Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. -М.: Прогресс: Универс, 1994. С. 392-400.
4. Батай Ж. Литература и зло. М.: Изд-во МГУ, 1994. - 165 с.
5. Бахтин М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука-классика, 2000. - 334 с.
6. Бочкарева Н.С. Роман о художнике как «роман творения»: генезис и поэтика. — Пермь: Издательство Пермского университета, 2000. — 251 с.
7. Бочкарева Н.С., Суслова И.В. «Роман в романе» в русской и французской литературах 20-х гг. XX века: к проблеме типологии. // На пути к произведению. К 60-летию Н.Т. Рымаря: сб. ст. — Самара: Самар. гуманитар, акад., 2005. С. 150-185.
8. Великанов А. Симулякр ли я дрожащий или право имею? М.: Новое литературное обозрение. 2007. - 272 с.
9. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М.: Высшая школа, 1991. -272 с.
10. Гинзбург Л.А. О психологической прозе. M.: INTRADA, 1999. 416 с.
11. Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. М.: Советский писатель, 1982. — 364
12. Гудков Д., Дубин Б. «Эпическое лтературоведение» // Новое литературное обозрение. 2003. - № 59 - С. 228-241.
13. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия. Главный научный редактор Е.А. Цурганова. М.:Intrada, 2004. - 560 с.
14. Затонский Д. В. Художественные ориентиры XX в. М., 1988. - 149 с.
15. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / М.: Фолио, Изд-во ACT, 2000. Серия «Мастер». 256 с.
16. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 2016. - Т.П. - 256 с.
17. Ковтун E.H. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, притчи и мифа (на материале европейской литературы первой половины XX века). М., 2012. —346 с.
18. Кристева Ю. Разрушение поэтики // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Ко-сикова. — М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. — С. 458-483.
19. Лейтес Н.С. Роман как художественная система. Пермь: ПГУ им. Горького, 2001-99 с.
20. Лотман Ю.М. Мифология и литература // Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. -Т. 13.-Вып. 546. - С. 35-55.
21. Лотман Ю.М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. С.-Петербург: «Искусство», 2000. - 704 с.
22. Лукач Д. Теория романа / Пер. Г. Бергельсона // Новое литратурное обозрение. № 9. - 1994. - С. 19-78.
23. Массовая культура на рубеже ХХ-ХХ1 веков: Человек и его дискурс: сб. науч. трудов / Под ред. Ю.А. Сорокина. М.: Азбуковник, 2003. -368 с.
24. Панова О.Ю. Современная европейская литература: «приключение письма» в конце XX века // Вестник университета Российской академии образования. М.: РАО, 2005. - № 1. - С. 5-21.
25. Пестерев В.А. Модификации романной формы в прозе Запада второй половины XX столетия. Волгоград: Издательство ВолГУ, 1999. 312 с.
26. Роганова И.С. Постмодернизм: кризис литературы в эпоху СМИ // Материалы международной конференции «Бремя развлечений: Otium в Европе 18-20 вв.». М.: ГИИ, 2006. - 20 с.
27. Руднев В.П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. - М.: Аграф, 1997. 384 с.
28. Рымарь Н.Т. Введение в теорию романа. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1989-268 с.
29. Рымарь Н.Т. Лирический роман: творческие задачи и поэтика. -Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. 80 с.
30. Сухих С.И. Проблемы типологии романа в зарубежном литературоведении в XX веке // Вопросы взаимовлияния литератур Западной Европы и Америки. Межвуз. сборник. Н. Новгород: Изд-воННГУ, 1998. -101 с.
31. Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд.2-е, испр. и доп. - М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. -С. 376-391.
32. Тодоров Ц. Семиотика литературы //Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд.2-е, испр. и доп. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. - С. 371-375.
33. Фуко М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. СПб.: Книга света, 1997. — 576 с.
34. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с франц. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. - 408 с.
35. Черняк М. А. Феномен массовой литературы XX века. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. - С. 152-178.
36. Эко У. Заметки на полях имени розы. Сотворить читателя // Имя розы. СПб.: Симпозиум, 1998. - С. 624-627.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе их формирования

Текущий контроль успеваемости

Примерная тематика рефератов/презентаций

1. Роман воспитания как теоретическая проблема. «Роман воспитания»: определение жанра

2. Исторические формы романа: Античный роман. Рыцарский роман. Роман эпохи Просвещения. Роман как «быстрый ответ на социальный запрос» эпохи Реализма. «Буржуазная эпопея» Трансформация жанра от модернизма до постмодернизма.

3. Роман-метафора. Метафорическая форма и метафорическая реальность в романе А. Робб-Грийе «В лабиринте». Двуприродность развернутой романной метафоры в «Парфюмере» П. Зюскинда. Метафорическая полиформа «Ста лет одиночества» Г. Гарсиа Маркеса.

4. Историческаяяя травма в романах Фоера и Шлинка.

Рабочая конференция — 4 часа

Студентам предлагается самостоятельно подготовить доклады (приветствуется подготовка мультимедийной презентации) на темы:

Проблема насилия в зарубежном романе XX века (У. Голдинг, Э. Берджес, Д. Фаулз, П. Зюскинд).

Функции повествования от первого лица в зарубежных романах XX века.

Классика зарубежного романа XX в кинематографе: плюсы и минусы экранизаций (рецензия на ряд постановок).

Примерный перечень вопросов для контрольных работ/тестирования (С ОТВЕТАМИ)

Искусство по своей природе:

1. рационально
2. эмоционально
3. сочетает эмоциональное и рациональное

Тема произведения – это:

1. главная идея
2. объект отражения
3. конкретно описанная ситуация

Предпосылкой к появлению русского романа в прозе стал:

1. лиро-эпический род литературы;
2. жанр очерка;
3. жанр памфлета;

Каково значение хронотопа в художественном произведении?

1. полемичное.
2. сюжетообразующее.
3. изобразительное.

Какое из перечисленных понятий НЕ относится к элементам сюжета?

1. Пролог
2. Эпилог
3. кульминация

Переход к постмодернизму совпал с переходом от индустриального общества к постиндустриальному. Это произошло:

1. на рубеже XIX - XX веков
2. в начале XX века
3. на рубеже 60-70-х годов XX века;

Промежуточная аттестация обучающихся

Примерный перечень вопросов для зачета/экзамена

1.Кризис коллективного языка и художественного языка романа в ХХ веке.

2. «Внутренняя мера» романа в концепции романа Т.Д. Тамарченко.

3. «Образ слова» в романном жанре и дискурсивность современного романа.

4. Романное творчество писателей 19 века как истоки современного романа.

5. Парадигматическая и синтагматическая ось значений романа.

6. Пространственная форма построения образа в романе ХХ века.

7. Формы художественного высказывания в романе ХХ века.

8. Роман ХХI века как метароман.

9. Формы разработки образа романного героя в концепции романа Н.Т.Рымаря.

10.Авторские концепции в ХХ веке.

11. Возможно ли, сейчас дать более или менее глубокое и полное определение романа как жанра.

12. Являются ли, имеющиеся определения романа исчерпывающими, охватывающими все виды и стороны данного жанра.

Примерный перечень тем проектов

(художественное произведение для проекта студент выбирает самостоятельно)

1. «Смерть автора» в современном романе.
2. Стилизация и ее функции в современном романе.
3. Эсхатологические мотивы в современном романе.
4. Способы повествования в современном романе.
5. Проблема подлинности в современном романе.
6. Изображение общества массового потребления в современном романе.
7. Композиционные особенности романа-словаря.
8. Филологический роман как форма диалога с читателем.

.