

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Популярная литература: подходы к анализу

Для специальности «Филология»

1. Цели освоения дисциплины

- сформировать у студентов комплекс представлений о литературе как социальном институте, включенном в широкое поле культурного производства;
- сформировать у студентов от-refлексированное аналитическое восприятие литературы как систем взаимодействия различных агентов литературного процесса, каналов трансляции информации и дискурсивных практик;
- сформировать представление об исторической изменчивости и качественной относительности иерархических конструкций в поле литературного производства;
- сформировать понимание жанров популярной литературы как сложной системы связей и взаимозависимостей условий производства и рецепции.

Задачи освоения дисциплины:

Ознакомить студентов с базовыми теоретическими понятиями теории истории популярной литературы; ознакомить с социологическими и историко-литературоведческими методами ее анализа в различных культурных и социальных контекстах.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Базовая часть. Общепрофессиональный блок.

Данная дисциплина предназначена для магистров по профилю «Теория и практика культурной коммуникации», освоивших учебный план бакалавриата (в отдельных случаях – для бакалавров-старшекурсников).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- знание основных понятий и терминов современной филологической науки, зон пересечения филологии с социологией литературы, теорией популярной культуры, культурной (социальной) антропологией (ОПК-1 формируется частично);
- владение терминологическим аппаратом современной социологии литературы и теории жанров популярной литературы; знание видов и способов коммуникации: внутрилитературной и с внешними институтами социального пространства; владение приемами научного исследования социального измерения литературной коммуникации, жанрового анализа, антропологического описания литературы (ОПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Основные этапы становления институтов литературы как социальной системы, символические и социальные функции институтов литературы по-отдельности и в их взаимосвязи;
- Социологические и антропологические основы изучения популярной литературы и ее роли в критическом осмыслении социокультурных, политических и технологических изменений в мире;
- Основные этапы истории дифференциации жанров популярной литературы и ее связь с социокультурным и медийным контекстами;
- Социокультурную значимость отдельных жанров популярной литературы и их роль в формировании социального и пространственного воображения читателей;
- Основные научные подходы, в рамках которых исследуются популярная литература и системы жанров популярной литературы (направления, школы, авторские концепции, методы и инструментарий анализа).

Уметь:

- Использовать методы социологического анализа при работе со статистическими данными (рейтинги, тиражи, отчеты, переписи и др.);
- Применять результаты количественного социологического анализа для качественного анализа литературных феноменов;
- Применять навыки жанрового анализа (исторического, структурного, рецептивного) для описания отдельных литературных текстов и комплексов текстов;
- Применять навыки социологического анализа для описания и оценки разноформатных публикаций (книжной, журнальной и др.);
- Ориентироваться в современных теоретических и практических дискуссиях о социальной роли жанров популярной литературы, оценивать перспективные тенденции развития литературного письма;
- Использовать усвоенные теоретические представления и полученный опыт анализа ситуаций и концепций при решении научно-познавательных задач широкого спектра.

Владеть:

- основами методологии теории популярной литературы, понятийно-аналитическим аппаратом социологии литературы;
- базовым комплексом представлений о теории и истории популярной литературы;
- навыками самостоятельной работы в области социологии литературы, практического анализа популярной литературы в ее социологическом измерении.

Тема 1. Литература как социальный институт: социальные роли и иерархии. (2-ая неделя семестра.)

Представление о литературе как социальном институте. Задачи и материал социологии литературы. Социология литературы как часть культурной истории, включающей также социологию литературного производства, социологию литературного поля, социологию рецепции, культурную (социальную) антропологию. Литература как саморегулируемое поле культурного производства. Социальные роли литературы и иерархии отношений.

Литература:

Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт. М.: НЛЮ, 1994. С. 12—16.

Рейтблат А.И. Русская литература как социальный институт // *Рейтблат А.И.* Писать поперек. М.: НЛЮ, 2014. С. 11—33.

Дополнительная литература:

Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт. М.: НЛЮ, 1994. С. 12—98.

English J.F. Everywhere and Nowhere: The Sociology of Literature After “the Sociology of Literature” // *New Literary History*. 2010. Vol. 41. №2 (Spring). P. v—xxiii.

Тема 2. Литература как социальный институт: каналы трансляции, механизмы внутреннего регулирования, читатели. (3-я неделя семестра.)

Механизмы конструирования внутренних границ литературы: системы литературных премий, типологии изданий, горизонты литературного качества, рейтинги. Подвижность и проницаемость границ. Формы трансляции литературы, их социальные и культуробразующие функции, их роль в формировании социального воображения читателей. Социокультурные предпосылки дифференциации жанров популярной литературы. Типология читателей: социологические, антропологические, психологические предпосылки.

Практикум (по теме 2): социологическое описание книги, журнала, газеты (с точки зрения репрезентации структуры института литературы, образа имплицитного/эксплицитного читателя, структуры публикации, типа издания).

Литература:

Поршнев Г.И. История книжной торговли в России. М.: Государственное издательство, 1925. С. 107—126.

Рейтблат А.И. Читательская аудитория второй половины XIX века // *Рейтблат А.И.* От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М.: НЛЮ, 2009. С. 15—37.

Рубакин Н.А. Состав нашей читающей публики // *Рубакин Н.А.* Избранное. В 2-х тт. Т. 1. М.: «Книга», 1975. С. 73—79.

Шкловский В.Б. Журнал как литературная форма // *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 384—387.

Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861—1917. Evanston, 2003. P. 271—280. (Глава «Images of Success».)

Дополнительная литература:

Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт. М.: НЛЮ, 1994. С. 300—312. (Главы «Журнал как тип социальной коммуникации», «Журнал в структуре социокультурного производства».)

Тынянов Ю.Н. Журнал, критик, читатель и писатель // *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: «Наука», 1977. С. 147—149.

Тема 3. Классическое/элитарное/массовое: П. Бурдьё. (4—5-ая недели семестра.)

Понятия классической, массовой и элитарной литературы как базовые термины социологии литературы. Объясняющая теория П. Бурдьё: понятия символического/экономического капитала, «*illusio*», дефиниции, позиции, диспозиции, габитуса. Историографический и теоретический потенциал теории Бурдьё. Критика теории Бурдьё (Соколов, Ловелл). Применение теории литературного поля для анализа популярной литературы: возможности и ограничения (Милнер, Ридер).

Практикум (по теме 3): анализ рейтингов: рейтинги книжных магазинов, отчеты Книжной палаты, рейтинги специализированных журналов (адресация рейтинга, критерии, функция), статистических данных*.

**Вариант задания:* анализ динамики изменений в уровне грамотности, репертуаре профессий, гендерном составе жителей Москвы с 1871 по 1882 год по следующим источникам:

Статистические сведения о жителях города Москвы по переписи 12 декабря 1871 года. М., 1874.

Перепись Москвы 1882 года. Население и занятия. М., 1886.

Толстой Л.Н. О переписи в Москве. 1882.

Литература:

Бурдые П. Поле литературы // *Бурдые П.* Социальное пространство: поля и практики. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 2005. С. 365—472.

Соколов М.М., Соколова Н.А., Сафонова М.А. Статусные культуры, биографические циклы и поколенческие изменения в литературных вкусах читателей петербургских библиотек // *Журнал социологии и социальной антропологии.* 2016. Том XIX. №3 (86). С. 116—134.

Lovell S. The Russian Reading Revolution: Print Culture in the Soviet and Post-Soviet Eras. 2000. P. 16—21. (Главы «Class/culture», «Mass/popular/elite culture».)

Дополнительная литература:

Milner A. Locating Science Fiction. Liverpool, 2012. P. 41—47. (Глава «Science Fiction and the Cultural Field».)

Rieder J. Science Fiction and the Mass Cultural Genre System. Middletown, 2017. P. 54—64. (Глава «Series, Strata, and Subcultures».)

Тема 4. Классическое/элитарное/массовое: Дубин—Рейтблат. (6-ая неделя семестра.)

Подход русской социологической школы: оппозиция классическое/массовое/элитарное как гарант автономии поля литературы от внешних социальных институтов (институтов власти, религии и др.) (Дубин). Процессы классикализации и канонизации в литературе (Рейтблат). Жанры классической и массовой литературы: критерии дифференциации (структурные, эссенциалистские, прагматические), социальные функции, социальный статус. Историческая изменчивость жанров, коммуникативное измерение жанра (Р. Альтман).

Практикум (по теме 4): предложить проект реформации/расширения/сужения школьной программы по литературе. В качестве ориентиров используются следующие работы:

Гронас М. Война за канон в американской академии 80—90-х годов // Новое литературное обозрение. 2001. №51,
<http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/gronas.html>

Лейбов Р. «Кто он?»: эпизод из истории трансформации русского школьного канона // *Acta Slavica Estonica IV.* Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 2013. С. 203—232, <http://ruthenia.ru/canon/canon.pdf>

Литература:

Дубин Б. Массовая словесность – национальная культура – формирование литературы как социального института // *Дубин Б.* Классика, после и рядом. М.: НЛЮ, 2010. С. 84—95.

Рейтблат А.И. Толстый журнал и его публика // *Рейтблат А.И.* От Бовы к Бальмонту. М.: НЛЮ, 2009. С. 38—54.

Тынянов Ю.Н. Литературная эволюция // *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: «Наука», 1977. С. 270—281.

Altman R. A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre // *Cinema Journal*. 1984. Vol. 23. №3. P. 6—18.

Дополнительная литература:

Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы // *Новое литературное обозрение*. 2002. № 57. <http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/dubin.html>

Женетт Ж. Введение в архитекткст // *Женетт Ж.* Фигуры. М., 1998. С. 435—471.

Тема 5. Антропологическое измерение социологии литературы. (7—8-ая недели семестра.)

Культура как антропологическая категория. Оппозиция Культура/культуры, литература/литературы: горизонты понятий (М. Арнольд, Э. Тайлер). Интерпретативная антропология (К. Гирц). «Чтение» культуры как подход культурной антропологии (Р. Дарнтон). Популярная культура (литература: народная, городская) как доминирующая эстетическая установка в секторе литературного производства (Р. Стайтс). Понятие антропологического взгляда: реконструкция систем эстетических ценностей и качественных ориентиров. Литература и литературное письмо в ряду других культурных практик (практик бытового и академического письма).

Литература:

Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 12—24. (Глава «“Насыщенное описание”: в поисках интерпретативной теории культуры».)

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище. М.: НЛО, 2002. С. 91—125. (Глава «Рабочие бунтуют: Кошачье побоище на улице Сен-Севрен».)

Stites R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. N.Y., 1992. P. 1—8.

Дополнительная литература:

Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 473—522. (Глава «Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев».)

Hiebert P.G. Cultural Anthropology. Philadelphia, N.Y., 1976. P. 25—33. (Глава «The Concept of Culture».)

Storey J. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. L., N.Y., 2001. P. 17—22. (Глава «Mathew Arnold».)

Тема 6. Антропология популярной литературы: жанры и читательские сообщества. (9—10-ая недели семестра.)

Понятие сообщества в контексте литературоведческих исследованиях. Реальные и виртуальные сообщества. Социальная история литературы как история литературных кружков и салонов (Б. Эйхенбаум, М. Шруба). Опыты изучения читательских сообществ (Р. Шартье, С. Фриш). Сообщества читателей популярной литературы как источники жанрообразующего импульса: концепции дискурсивного сообщества и сообщества практики (Дж. Суэйлз, Дж. Ридер/Ш. Винт). Социальное измерение жанра: жанр как социальное действие (К. Миллер).

Практикум (по теме 6): (на выбор) описание академического сообщества как дискурсивного; описание культурного (литературного, Интернет-) сообщества как сообщество практики. Пример:

Vint S. Science Fiction: Guide for the Perplexed. 2014. P. 93—112. (Глава «Communities of practice».)

Литература:

Шартье Р. Письменная культура и общество. М.: Новое издательство, 2006. С. 125—144. (Глава «Читательские сообщества».)

Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890—1917 годов: Словарь. М.: НЛЮ, 2004. С. 5—10. (*Анализ данного исследования как одного из возможных подходов изучения литературных сообществ.)

Эйхенбаум Б.М. Литературный быт // *Эйхенбаум Б.М.* Мой современник. Маршрут в бессмертие. М.: Аграф, 2001. С. 49—59.

Miller C.R. Genre as Social Action // *Quarterly Journal of Speech.* 1984. № 70. P. 151—167.

Swales J. Genre Analysis. L., 1990. P. 8—13, 21—32.

Дополнительная литература:

Майофис М. Методология изучения литературных сообществ // Постнаука. 16 октября 2014 г., <https://postnauka.ru/video/33758>

Fish S. Interpreting the “Variorum” // *Critical Inquiry.* Spring, 1976. Vol. 2. № 3. P. 465—485.

Тема 7. Системы жанров популярной литературы: подходы к анализу. (11—12-ая недели семестра.)

Опыты жанровой таксономии: исторические/теоретические жанры (Ц. Тодоров). Критика теории Тодорова. Коммуникативный (дискурсологический) подход к классификации жанров (М.М. Бахтин). Жанровые системы популярной литературы, принцип «семейного сходства» (Д. Фишелов). Жанр как семиотический знак, понятие жанрового имени, логики

жанровой номинации (Ж.-М. Шеффер). «Формульная» теория Дж. Кавелти.
Социологический анализ литературного текста: квантитативный подход Ф. Моретти.

Практикум (по теме 7): социокультурный анализ жанрового произведения (анализ сюжета, типа героя, конфликта, отношений: гендерных/«свой-чужой», адресации).

Литература:

Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33—64, <http://culturca.narod.ru/Cavelty1.htm>

Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1999. С. 7—23.

Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? М., 2010. С. 64—78, 145—153, 186—190.

Fishelov D. Genre Theory and Family Resemblance – Revisited // Poetics. 1991. №20. P. 123—138.

Моретти Ф. Дальнее чтение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. С. 103—138. (Глава «Литературная бойня».)

Дополнительная литература:

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. С. 237—280.

Тема 8. Социология, антропология и психология чтения популярной литературы. (13—14-ая недели семестра.)

История чтения как объект культурной антропологии. Анализ исторических источников и свидетельств: социологический, экономический, культурологический аспекты. Подходы к исторической реконструкции практики чтения (Р. Дарнтон). Концепция удовольствия от текста (Р. Барт). Чтение популярной литературы как особая культурная практика: проблема локализации источников удовольствия от чтения популярных жанров (А.Л. Борисенко, С. Дилэни). Антропологический взгляд на чтение популярной литературы: реконструкция жанровых ожиданий, критериев эстетической оценки (Г.Р. Яусс).

Работа с источниками:

Канатчиков С. История моего бытия. М.: Земля и Фабрика, 1929. С. 92—99.

Ледерле М.М. Мнения русских людей о лучших книгах для чтения. СПб.: Издание М.М. Ледерле и К^о, 1895. С. xxx—xliv.

Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике // *Рубакин Н.А.* Избранное. В 2-х тт. Т. 1. М.: «Книга», 1975. С. 88—100.

Практикум (по теме 8): (на выбор) социологическое описание читателя (выбор объекта описания на усмотрение учащегося); описание процесса чтения (личный опыт), саморефлексивное описание «удовольствия от текста».

Литература:

Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 261—281.

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище. М.: НЛЮ, 2002. С. 250—299. (Глава «Читатели Руссо откликаются».)

Яусс Г.Р. История литературы как вызов теории литературы // Современная литературная теория. М., 2004. С. 192—200.

Delany S. About 5,750 Words // Delany S. The Jewel-Hinged Jaw: Notes on the Language of Science Fiction. Middletown, 1978. P. 1—15.

Дополнительная литература:

*Борисенко А.Л. Не только Холмс // Иностранная литература. 2008. №1.
<http://magazines.russ.ru/inostran/2008/1/bo7.html>*

Венедиктова Т.Д. Актуальная метафорика чтения // Новое литературное обозрение. 2007. №87. <http://magazines.russ.ru/nlo/2007/87/ve47.html>

Тема 9. Популярная культура в межмедийном контексте: наука и искусство. (15-ая неделя семестра.)

Множественные контексты литературы как объекты культурной истории. Жанры популярной литературы как глобальный культурный проект, существующий в пространстве пересечения национальных традиций, медиа (кинематограф, видеоигры) и различных культурных практик (литературное письмо, комикс). Социокультурные функции популярной культуры: медиация научного знания и его перенос в публичную сферу.

Практикум (по теме 9): (на выбор) анализ культурного и научно-технического контекста статьи Е. Замятина «О литературе, революции, энтропии и прочем» (1924):

Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. С. 49—58.

Замятин Е. О литературе, революции, энтропии и прочем // Замятин Е.А. Собрание сочинений в 5-и тт. Т. 3. М.: Русская книга, 2004. С. 173—181.

Mousoutzanis A. Fin-de-Siècle Fictions, 1890s/1990s. N.Y., 2014. P. 47—51;

Анализ образа «зомби» в популярной культуре (на материале фильмов «Восход живых мертвецов» Дж. Ромеро, «Обитель зла» П.У. Андерсона):

Павлов А. Зомби в массовой культуре // Постнаука. 25 марта 2013.
<https://postnauka.ru/video/10759>