

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

I. Наименование дисциплины: Модусы и жанры творческого и критического письма

II. Аннотация курса

Письмо как деятельность всё чаще становится предметом внимания педагогов высшей школы именно в прикладном аспекте. Этот аспект – аспект практик и технологий создания текстов в разных режимах письма (fiction / non-fiction) и в разных жанрах. Повествование как в критическом, так и в фикциональном тексте организовано при помощи устойчивых приёмов и текстуальных структур – таких, как сюжет, интрига, конфликт, повествователь и модусы наррации, диалог, деталь, изображённая речь. При этом их функциональная нагруженность и прагматическая установка различаются в зависимости от выбранного модуса письма (fiction / non-fiction) и входящего в этот модус жанра. Впрочем, порой обнаружимы зоны пересечения, где творческая мысль переходит в исследовательскую, и наоборот.

В рамках нашего курса студентам предлагается практикум, в ходе которого они освоят работу в разных модусах фикционального и нефикционального письма (реалистическое, фантастическое письмо; научное, эссеистическое письмо) и в разных жанрах (реалистический и фантастический рассказы, статья, эссе-рецензия). Учась писать в этих модусах и в ими объемлемых жанрах, слушающие освоят базовые приёмы и структуры построения текста – как литературно-критического, так и художественного. Спектр освещаемых теоретических категорий включает сюжет, конфликт, интригу, диалог, разные типы и способы наррации, деталь, сказ.

Структура занятия выглядит следующим образом: на занятии слушателям предлагается ознакомиться с анализом ведущего приёма в художественном или научном тексте (15 минут), а затем освоить этот приём на практике: проделать основанное на использовании этого приёма

письменное задание (30 минут) и разобрать написанное в режиме «мастерской» (45 минут). В курс также включены занятия-«разборы», на которых обсуждаются тексты большего объёма (рефераты, эссе, рассказы), написанные слушающими дома.

Актуальность и своевременность данного курса обусловлены практической необходимостью развития прикладных навыков аналитического чтения, творческого и аналитического письма у студентов-филологов.

III. Цели освоения дисциплины

ЦЕЛЬЮ освоения дисциплины является 1) формирование у учащихся знаний об основных модусах фикционального и нефикционального письма, а также жанровых фреймах, 2) формирование у учащихся знаний об механизмах и техниках создания текста, 3) формирование умения создавать фикциональный и нефикциональный текст, 3) развитие навыков использования приёмов создания фикционального и нефикционального текста, 4) развитие навыков жанрового анализа фикционального и нефикционального текста, 5) развитие навыков аналитического чтения художественных и научных текстов

ЗАДАЧИ курса:

- Знакомство с корпусом репрезентативных художественных и литературно-критических текстов, образцовых для демонстрации работы модусов письма, жанровых механизмов
- Знакомство с современными теориями мимесиса, фикциональности, освоение модусов повествования (фантастическое, реалистическое)
- Знакомство с современной системой жанров, их конвенциями и формулами
- Знакомство с базовыми категориями литературоведения, умение локализовать их реализацию в тексте, анализировать их функции в структурном и прагматическом измерениях
- Освоение базовых приёмов построения текста: детективный сюжет, фокализация, типы повествователей и модусы наррации, сеттинг, диалог, деталь, сказ

- Развитие навыков аналитического чтения: умение выделять структурообразующие компоненты текста, анализировать их во взаимосвязи
- Освоение навыков художественного письма как рецензионно-аналитической практики

IV. Место дисциплины в структуре ООП:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Универсальные компетенции

а) общенаучные компетенции:

- способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований и практической деятельности (ОНК-3);

б) Инструментальные компетенции (ИК):

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; умение анализировать и совершенствовать методы, способы и средства работы с информацией в соответствии с поставленными задачами(ИК-3);
- владение навыками использования программных средств, умение работать в компьютерных сетях, в том числе в Интернет, способность самостоятельно определять и осваивать необходимое для профессиональной деятельности аппаратное программное обеспечение (ИК-4).

в) Системные компетенции:

- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1);
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2);
- способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного

профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности (СК-3);

Профессиональные компетенции

Общепрофессиональные компетенции:

- знание основных понятий и терминов современной филологической науки, представление о структуре и перспективах развития филологии как области знаний, о важнейших филологических (лингвистических и литературоведческих) отечественных и зарубежных научных школах (ОПК-1);
- владение терминологическим аппаратом современной науки о языке и приемами научного исследования языка; понимание тенденций и перспектив развития языка; знание современных подходов к анализу текста и дискурса (ОПК-2);

Специализированные компетенции:

- Умение порождать текст в заданном модусе и жанре
- Умение создавать научные и рецензионно-критические тексты

Тип образовательного стандарта и вид учебного плана – ММ;

направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом) «Филология»; наименование учебного плана «Западноевропейские языки и литературы», «Русский язык и литература»,

профиль подготовки «Западноевропейские языки и литературы», «Русский язык и литература»;

Общепрофессиональная часть, профессиональный блок, история и методология специализированной области филологии.

Курс «Практики письма и чтения: между наукой и творчеством» предназначен для студентов всех отделений филологического факультета 2, 3, 4 курсов бакалавриата.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые у обучающихся в вузе в ходе прохождения курсов «Введение в языкознание» и «Введение в литературоведение».

Изучение курса дает необходимую теоретическую и практическую базу для самостоятельной исследовательской деятельности, а также работы в смежной сфере художественного творчества и написания рецензии.

Дисциплина преподается в 2-м семестре.

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы (36 часов).

Формы отчетности – зачёт.

V. Формы проведения:

Лекции – 6,8

Семинары – 16

Лабораторная работа – 9,6

Самостоятельная работа – 20

В качестве основного средства текущего контроля – проверка результатов выполнения коротких письменных заданий на занятиях, проверка самостоятельных работ, заданных на дом

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации:

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины / Наименование разделов (этапов) практики	Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий (для дисциплин) и видам работ (для практик)				Формы контрол я
		Аудиторная работа \ (с разбивкой по формам и видам)			Самосто ятельная работа	
		Лек ции	Практиче ские занятия (семинар)	Лаборато рная работа		
1	Тема 1. Сюжет и его компоненты:	0,4	1	0,6		

	детективная интрига и её механика (на примере рассказа Э.По «Похищенное письмо»). «Загадка» как основа детективной интриги. Позиция незнающего и знающего персонажей, нарративный дрейф точек зрения.					
2	Тема 2. Позиция рассказчика: всеведущий повествователь (на примере новеллы П.Мериме «Матео Фальконе»). Фокализация, точка зрения. Переход от одной точки зрения к другой в повествовании всеведущего рассказчика. Роль сеттинга.	0,4	1	0,6	2	
3	Тема 3. Позиция рассказчика: ненадёжный повествователь (на примере новеллы А.Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей»). «Зазор» между точкой зрения персонажа и точкой зрения повествователя. Текстуальные индикаторы	0,4	1	0,6	2	

	ненадёжного повествования.					
4	Тема 4. Диалог как способ организации повествования (на примере рассказа Э.Хемингуэя «Белые слоны»). Элиминация повествователя из наррации. Диалог и заложенные в нём повествовательные импликатуры: «принцип айсберга». Изображенная чужая речь как предмет повествования.	0,4	1	0,6	2	
5	Тема 5. Деталь как элемент повествования (на примере рассказа Дж. Д. Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка»). Деталь и подтекст: процесс инференции с опорой на деталь и базу контекстуального знания. Деталь как способ создания импликатуры. Деталь и её функция в рамках сюжета.	0,4	1	0,6	2	
6	Тема 6. Сказ как способ организации повествования (на примере рассказа В.Шукшина «Срезал»). «Чужая речь» в тексте, переключение между «социальными	0,4		0,6	2	

	языками» (по М.М.Бахтину). «Социальный язык» и точка зрения. Использование «социальных языков» для организации сюжетного конфликта.					
7	Тема 7. Функции и механика «остранения» в фантастическом тексте (на примере рассказа С. Дилэни «Да, и Гоморра...»).	0,4		0,6	2	
8	Тема 8. «Эффект реальности» в фантастическом тексте (на примере фрагментов романа Ф. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»)	0,4	1	0,6	2	
9	Тема 9. Жанр как «инструкция» к чтению и письму (на примере рассказа Дж. Тербера «Тайна убийства Макбета», фрагментов повести Ф. Кафки «Превращение»)	0,4	1	0,6	2	
10	Тема 10. «Эффект фантастического» как повествовательный прием (на примере повести Гофмана «Песочный человек»). Фантастическое как	0,4	1	0,6		

	фактор читательского восприятия (Ц. Тодоров)					
11	Тема 11. Имплиcitный автор как «экзотический другой» (на примере эссе К. Кобрина «The Now Now»)	0,4	1	0,6		
12	Тема 12. «Эффект реальности» в литературе ужасов (на примере эссе Т. Лиготти «Заметки о том, как писать ужасы: рассказ»)	0,4		0,6		
13	Тема 13. Воркшоп. Создание «реалистического» повествовательного текста	0,4	1	0,6	2	
14	Тема 14. Воркшоп. Создание «фантастического» повествовательного текста.	0,4	1	0,6	2	
15	Тема 15. Воркшоп. Опыт письма как «само-экзотизация» (на примере фильма Р. Полански «Основано на реальных событиях»)	0,4	1	0,6		

16	Тема 16. Письмо как вуйеристский опыт (на примере фильма Ф. Озона «В доме»)	0,4	1	0,6		
17	Итого:	6,4	16	9,6	20	Зачёт

VII. Содержание дисциплины

Блок 1. Повествовательные техники создания текста: как рассказать увлекательную историю

Тема 1. Сюжет и его компоненты: детективная интрига и её механика (на примере рассказа Э.По «Похищенное письмо»). «Загадка» как основа детективной интриги. Позиция незнающего и знающего персонажей, нарративный дрейф точек зрения.

Тема 2. Позиция рассказчика: всеведущий повествователь (на примере новеллы П.Мериме «Матео Фальконе»). Фокализация, точка зрения. Переход от одной точки зрения к другой в повествовании всеведущего рассказчика. Роль сеттинга.

Тема 3. Позиция рассказчика: ненадёжный повествователь (на примере новеллы А.Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей»). «Зазор» между точкой зрения персонажа и точкой зрения повествователя. Текстуальные индикаторы ненадёжного повествования.

Тема 4. Диалог как способ организации повествования (на примере рассказа Э.Хемингуэя «Белые слоны»). Элиминация повествователя из наррации. Диалог и заложенные в нём повествовательные импликатуры: «принцип айсберга». Изображенная чужая речь как предмет повествования.

Тема 5. Деталь как элемент повествования (на примере рассказа Дж. Д. Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка»). Деталь и подтекст: процесс инференции с опорой на деталь и базу контекстуального знания. Деталь как способ создания импликатуры. Деталь и её функция в рамках сюжета.

Тема 6. Сказ как способ организации повествования (на примере рассказа В.Шукшина «Срезал»). «Чужая речь» в тексте, переключение между «социальными языками» (по М.М.Бахтину). «Социальный язык» и точка зрения. Использование «социальных языков» для организации сюжетного конфликта.

Блок 2. Модусы письма и жанровые установки: как создавать текст на основе / поперёк горизонтов ожидания аудитории

Тема 7. Функции и механика «остранения» в фантастическом тексте (на примере рассказа С. Дилэни «Да, и Гоморра...»). Социальная норма как источник эффекта остранения в фантастическом тексте.

Тема 8. «Эффект реальности» в фантастическом тексте (на примере фрагментов романа Ф. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»).

Функции «незначимой детали» в фантастическом тексте, соотношение «реалистического» и «фантастического» в фантастическом тексте, «показ» и «рассказ», функции неологизмов.

Тема 9. Жанр как «инструкция» к чтению и письму (на примере рассказа Дж. Тербера «Тайна убийства Макбета», фрагментов повести Ф. Кафки «Превращение»). Жанр как рецептивная рамка, формирующая горизонты ожидания от чтения, чтение повествовательного текста с точки зрения различных жанров. Колебания в определении жанра.

Тема 10. «Эффект фантастического» как повествовательный прием (на примере повести Гофмана «Песочный человек»). Фантастическое как фактор читательского восприятия (Ц. Тодоров).

Тема 11. Имплицитный автор как «экзотический другой» (на примере эссе К. Кобрин «The Now Now»). Дейксис как прием создания авторско-читательской симпатии («мы» как «я и читатель» VS «мы» как «я и другие»).

Тема 12. «Эффект реальности» в литературе ужасов (на примере эссе Т. Лиготти «Заметки о том, как писать ужасы: рассказ»)

Тема 13. Воркшоп. Создание «реалистического» повествовательного текста

Тема 14. Воркшоп. Создание «фантастического» повествовательного текста.

Тема 15. Воркшоп. Опыт письма как «само-экзотизация»/«само-остранение» (на примере фильма Р. Полански «Основано на реальных событиях»)

Тема 16. Письмо как вуайеристский опыт (на примере фильма Ф. Озона «В доме»)

VIII. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- профессиональное знание современных теорий фикциональности, мимесиса, жанровых логик письма
- профессиональное знание базовых категорий анализа художественного текста (сюжет, детективная интрига, фокализация, наррация, диалог,

деталь) и умение применять основанные на этих категориях приёмы в рамках создания повествовательного текста

- способность к созданию как литературно-критических, так и художественных текстов
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2);

Курс также частично формирует компетенции:

- способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности;
- к инновационной научно-образовательной деятельности (СК-3);
- умение исследовать художественные тексты на основе теоретико-литературного и историко-литературного категориального анализа; владение приемами филологической критики текста (текстологии), филологической герменевтики и филологического источниковедения, историко-литературных и биографических исследований (ОПК-3);
- умение применять в профессиональной деятельности методы комментирования, интерпретации и анализа художественных текстов (СПК);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые категории и приёмы литературоведческого анализа
- базовые категории и приёмы лингвостилистического анализа
- стратегии и техники выстраивания повествования в художественном тексте
- стратегии и техники выстраивания повествования в литературно-критическом тексте

Уметь:

- создавать короткие художественные повествовательные тексты
- создавать научные тексты и критические рецензии-эссе

- корректно характеризовать и описывать литературные явления и процессы;
- использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной научной деятельности.

Владеть:

- навыками художественного и рецензионно-критического письма
- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблематике курса.

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии:

Материал некоторых лекций представлен в виде электронных презентаций и распечатанных раздаточных материалов.

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

Форма отчетности – зачёт.

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы.

Примерные практические задания для получения зачёта:

- 1) Придумайте ситуацию, в которой был бы очевиден конфликт интересов, а также придумайте «преступление», следующее из этого конфликта интересов. Сочините «обманку», обстоятельство, которое бы претендовало на роль объясняющего преступление фактора, но на деле отвлекало бы внимание читателя и скрывало настоящее объяснение. Изложите взгляд на ситуацию с точки зрения не знающего о ней персонажа и выстройте детективную интригу. Напишите короткий рассказ-миниатюру.
- 2) Сочините описание какого-либо места (городской район, пригород, поселок etc.) с позиции всеведущего рассказчика, представляя параллельно несколько точек зрения обживающих это место персонажей.

- 3) Сочините детективную интригу и подайте её в модусе ненадёжного повествования. Сочините короткий рассказ-миниатюру.
- 4) Продумайте ситуацию диалога на одну из заданных тем и сочините короткий рассказ-миниатюру.
- 5) Продумайте ситуацию взаимодействия персонажей в заданном социальном пространстве и разверните через использование детали. Сочините короткий рассказ-миниатюру.
- 6) Сочините конфликт между двумя представителями разных социальных языков (роли заранее заданы). Напишите короткий рассказ-миниатюру.
- 7) Придумайте ситуацию, в которой происходит нарушение социальной конвенции. Это нарушение должно осознаваться читателем, но быть нормой для персонажа. Напишите микро-рассказ.
- 8) Перепишите любой небольшой рассказ так, чтобы менялась его жанровая идентичность (на выбор предлагаются следующие жанровые рамки: детектив, ужасы, научная фантастика, хоррор, женский роман).

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список обязательных к прочтению текстов

По Э. Похищенное письмо
Мериме П. Матео Фальконе
Бирс А. Случай на мосту через Совиный ручей
Хемингуэй Э. Белые слоны
Сэлинджер Дж. Д. Хорошо ловится рыбка-бананка
Шукшин В. Срезал
Дилэни С. Да, и Гоморра...
Дик Ф.К. Мечтают ли андроиды об электроовцах?
Тербер Дж. Тайна убийства Макбета.
Кафка Ф. Превращение
Гофман Э.Т.А. Песочный человек
Кобрин К. The Now Now
Лиготти Т. Заметки о том, как писать ужасы: рассказ

Полански Р. Основано на реальных событиях
Озон Ф. В доме

Список желательной к прочтению литературы

1. Abbott H.P. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
2. Bal M., Boheemen C. van. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press, 2009.
3. Booth W.C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
4. Brooks P. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2012.
5. Burroway J. Imaginative Writing: The Elements of Craft. Oxford: Longman, 2010.
6. Burroway J. Writing Fiction: A Guide to Narrative Craft. London: Little, Brown, 1982.
7. Chatman S.B. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca: Cornell University Press, 1980.
8. Culler J.D. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London: Psychology Press, 2002.
9. Delany S. About 5,750 Words // The Jewel-Hinged Jaw: Notes on the Language of Science Fiction. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2009. P.1-15.
10. Elbow P. Writing without Teachers. Oxford: Oxford University Press, 1998.
11. Lovecraft H.P. Supernatural Horror in Literature. London: Courier Corporation, 1973.
12. Rimmon-Kenan S. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London, New York: Routledge, 2003.
13. Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication and Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
14. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе : Пер. с нем. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000.

15. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. - М: Изд-во Московского университета. 1987
16. Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С.193-195.
17. Бахтин М.М. / Волошинов В.Н. Слово в жизни и слово в поэзии // Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка : Статьи. М. : Лабиринт, 2000. С.72-95.
18. Бахтин М.М. / Медведев П.Н. Критика формального метода // Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка : Статьи. / М. : Лабиринт, 2000. С.195-349.
19. Венедиктова Т.Д. «К пониманию искусства “лишней детали”» // Миргород, 2018, №1, с. 11-25
20. Выготский Л. Психология искусства. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
21. Грайс Г.Ф. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. Вып.16. С.217–237.
22. Женетт Ж. Фигуры. В 2-х тт. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
23. Зенкин С.Н. Теория литературы. М.: НЛО, 2017.
24. Нодье Ш. О фантастическом в литературе // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: МГУ, 1980.
25. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Перев. с франц. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1987.
26. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. Пособие / Вступ. статья Н.Д. Тамарченко; Комм. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. М.: Аспект Пресс, 1999.
27. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.
28. Якобсон Р.О. О художественном реализме // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 387-393
29. Яусс Г.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995, № 12. С. 34 - 84

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает:

- доступность указанной литературы;

- доступ к Интернет-ресурсам.

Разработчики:

А.А.Зубов, преподаватель

А.В.Швец, аспирант

филологический факультет МГУ

филологический факультет МГУ