

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования**

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Филологический факультет

Кафедра общей теории словесности (дискурса и коммуникации)

Программа учебной дисциплины

«Фантастика в популярной литературе»

Для специальности «Филология» подготовки бакалавра

Авторы программы:

Зубов Артем Александрович, канд. фил. наук, преподаватель, artem_zubov@mail.ru

Москва, 2019

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения студентами дисциплины «Фантастика в популярной литературе» являются:

- *формирование* у студентов комплекса представлений о литературе как социальном институте, как сложной системе взаимодействия текстов, ценностей, смыслов, жанров, агентов и медиа;
- *знакомство* студентов с основными этапами развития фантастического в популярной литературе XIX—XXI веков в социокультурных, исторических и политических контекстах, с культурными и социальными функциями фантастического в литературе;
- *развитие* у студентов навыков анализа текстов популярной литературы с использованием усвоенных методов.

Задачи освоения дисциплины:

Ознакомить студентов с базовыми теоретическими понятиями социологии литературы, теории истории популярной литературы, с социологическими и литературоведческими методами ее анализа, с основными этапами развития фантастического в литературе, с историей развития рецепции фантастического в культуре.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Базовая часть. Общепрофессиональный блок.

Данная дисциплина предназначена для бакалавров по специальности «Филология».

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; владение приемами научного исследования социального измерения литературной коммуникации, жанрового анализа, антропологического описания литературы (ОПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Социологические, антропологические и литературоведческие основания изучения популярной литературы;

Основные этапы становления литературы как социального института, культурные и социальные функции институтов литературы, этапы развития популярной литературы в российском, западноевропейском и американском контекстах;

Основные этапы развития фантастического в популярной литературе XIX—XXI веков;

Основные методы анализа фантастического в популярной литературе (социологический, структурный, рецептивный, жанровый подходы);

Уметь:

Использовать социологические и антропологические методы при анализе литературной культуры;

Анализировать социокультурные функции фантастического в литературе;

Применять навыки жанрового подхода для анализа литературных текстов;

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 и антропологии 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.

4. Тематический план учебной дисциплины:

1 семестр, 36 академических часов, 20 (лекции), 16 (семинары) = 10 лекций, 8 семинаров

№	Название раздела/темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Литература как институт: социо-экономический аспект		2		10
2	Иерархии в литературе: элитарное, популярное, массовое		2		10
3	Фантастическое и теория «возможных миров»		2		10
4	Романтическое фантастическое		2	2	8
5	Постромантическое фантастическое: медиа-история, жанры, иерархии		2		4
6	Научная фантастика: литературная история, поэтика, функции		2	4	12

7	Хоррор: литературная история, поэтика, функции		2		10
8	«Постколониальное» фантастическое: гибридизация в литературе		2	4	12
9	«Постколониальное» фантастическое: фантастика стран 3-го мира		2	4	10
10	Фантастическое и воображение будущего		2	2	8

5. Формы контроля знаний студентов

Зачет. На протяжении семестра студент выполняет исследовательский или творческий проект (на выбор студента). Проект публично защищается на последнем занятии. Зачет ставится по результатам оценки семестрового проекта.

Пример исследовательского проекта: студент должен проанализировать приемы фантастического в одном тексте на выбор с точки зрения социокультурного контекста (положения текста в литературной иерархии, отражения общекультурных представлений о рациональном/сверхъестественном, читательской рецепции).

Пример творческого проекта: к концу семестра студент должен предоставить законченный художественный текст, в котором оригинальным образом использовались бы приемы фантастического, рассмотренные на занятиях.

Критерии оценивания.

На проекте студент должен продемонстрировать знания и навыки, полученные в течение семестра, умение формулировать исследовательскую или творческую мысль, ее убедительно аргументировать в письменном виде.

6. Содержание дисциплины

Раздел 1. Литература как институт: социо-экономический аспект.

Литература как социальный институт определяется взаимодействием агентов на уровнях производства текстов (писатели, издатели), распространения (магазины, библиотеки, интернет-ресурсы) и рецепции («простые» читатели, критики, ученые) посредством медиа-каналов (печатных и цифровых).

Социальный институт литературы в его современном виде формируется в западном мире на протяжении XIX века. В это время складываются основные социальные роли, агенты, литературы, а также обсуждается ее автономия от других социальных сфер (государства, религии). Формируется рыночная система существования литературы. Формируются читательские аудитории, складываются основные способы сообщения

между производителями и читателями, основные жанры литературной коммуникации. Появляются понятия жанрового/не-жанрового писателя, автора бестселлеров, культового автора. Устанавливается дихотомия между высокой, элитарной и низкой, массовой литературой.

Концепция «поля литературы» Бурдьё. Критика идеалистического и позитивистского подхода к культуре, теория символического капитала, теория обратной зависимости экономического и символического капиталов. Динамика внутри литературного поля определяется борьбой за культурный капитал.

Литература XXI века во многом наследует системе, сложившейся в XIX веке. Влияние цифровизации на литературу XXI века: смещение иерархических границ и ценностных установок, переопределение понятий профессионального и любительского творчества, дифференциация читательской аудитории. Читательские предпочтения характеризуются большей подвижностью, относительной независимостью от мнения профессиональных экспертов (критиков, ученых) и премий.

Литература к разделу 1:

Бурдьё П. Поле литературы [1991] // Бурдьё П. Поле литературы. Социальное пространство: поля и практики. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 2005. С. 365—472. – <http://bourdieu.name/content/burde-pole-literatury>

Рейтблат А.И. Русская литература как социальный институт [2011] // Рейтблат А.И. Писать поперек. Социология литературы. Биография. История литературы. М.: НЛЮ, 2014. С. 11—33.

Раздел 2. Иерархии в литературе: элитарное, популярное, массовое.

Границы литературы, отделение литературы от нелитературных дискурсов, деление внутри литературы. Исторические предпосылки дифференциации, социально-экономические факторы (рост читательской аудитории, индустриализация и секуляризация культуры и т.д.), иерархия в литературе как проекция социальной иерархии (высокое и низкое соответствует градации сословий и классов).

В доромантический период нелитературной частью словесности считался фольклор. Деление на высокое и низкое в риторических поэтиках (Аристотель, Ломоносов и т.д.). В постромантический период, в связи с реабилитацией народного творчества, литература делится на массовую и высокую: социально-экономические, культурологические и эстетические основания понятий.

Открытие «популярного» в гуманитарной науке (социологии, культурной антропологии) середины XX века как области свободного производства смыслов, предпочтений и интерпретаций. Популярное как народная культура, как востребованное в определенной читательской среде. Фокусировка внимания ученых на эмансипирующей, творческой природе литературного чтения.

Литература к разделу 2:

Дубин Б. Массовая словесность – национальная культура – формирование литературы как социального института [2003] // Дубин Б. Классика, после и рядом. Социологические очерки о литературе и культуре. М.: НЛЮ, 2010. С. 84—96.

Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема // *Лотман Ю.М.* Избранные статьи в 3 тт. Т. 3. Таллин: «Александра», 1993. С. 380—388.

Рэдзуэй Дж. [1984] Читая любовные романы. Женщины, патриархат и популярное чтение. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 336 с. (Главы 2, 3)

Gaiman N., Ishiguro K. “Let’s talk about genre”: Neil Gaiman and Kazuo Ishiguro in conversation. *NewStatesman*. 4 June 2015. – <https://www.newstatesman.com/2015/05/neil-gaiman-kazuo-ishiguro-interview-literature-genre-machines-can-toil-they-can-t-imagine>

Fiske J. *Reading the Popular*. Routledge, 1989.

Milner A. *Locating Science Fiction*. Liverpool UP, 2012. («Science Fiction and the Cultural Field», p. 41—67).

Раздел 3. Фантастическое и теория «возможных миров»

Понятие фантастического. Оппозиция фантастического и реалистического, миметического в искусстве. Связь фантастического как повествовательного приема с культурными представлениями о сверхъестественном. Оппозиция сверхъестественного и рационального, историческая подвижность границ. Конвенциональное знание, «здравый смысл», спекулятивное мышление, мысленный эксперимент.

Нарратологические концепции эффекта правдоподобия в литературе (Барт, Эко, Тодоров, Райан). Реалистические и фантастические в тексте как «эффекты». Механизмы создания референциальной иллюзии, их изменчивость – переход в XIX веке от правдоподобия типов к правдоподобию как структурному слову, нарушению ожиданий.

Зависимость эффекта правдоподобия от рамок восприятия (жанровых, медийных, дискурсивных). Развитие теории «эффекта реальности» в теории возможных миров.

Литература к разделу 3:

Барт Р. Эффект реальности // *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 235—239.

Зенкин С.Н. Теория литературы. Проблемы и результаты. М.: НЛЮ, 2018. (Глава 10 «Референция»).

Лахманн Р. Дискурсы фантастического. М.: НЛЮ, 2009. (Введение и Глава 1).

Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2007. (Главы 8.4—8.10); *Эко У.* Шесть прогулок в литературных лесах. СПб.: Симпозиум, 2014. (Глава 4 «Вероятные леса»).

Rabkin E. *The Fantastic in Literature* [1976]. Princeton UP, 2016

Раздел 4. Романтическое фантастическое

Рост интереса к фантастическому в романтический период. Теоретические обоснования фантастического в западноевропейской литературной традиции. Фантастическое как проявления свободного, нескованного «реальность» воображения (Нодье). Понятия «fancy» и «imagination» (Кольридж, В. Скотт).

Фантастическое соотносится с ужасным, таинственным, сверхъестественным. Фантастические в литературе трактуется как прием, способ воздействия текста на

читателя для убеждения в фактичности описываемых сверхъестественных событий. Концептуализация «фантастического метода» В. Скоттом.

Низкий статус фантастического: переход готического романа в разряд «народной» литературы (Вацуро). Становление «реалистического» письма как доминирующей культурной установки в XIX веке, фантастическое переходит в разряд игрового, несерьезного, развлекательного, либо болезненного, плода воспаленного воображения.

Рецептивная теория романтической фантастики Годорова. Фантастическое как факт читательского восприятия (колебание, сомнения читателя в «чуждости» или «необычности» описываемого – его сверхъестественной или рациональной природы).

Источники для обсуждения:

Гофман Э.Т.В. Песочный человек. – <http://lib.ru/GOFMAN/koppelius.txt>

Литература к разделу 3:

Лахманн Р. Дискурсы фантастического. М.: НЛЮ, 2009. (Глава 2).

Нодье Ш. О фантастическом в литературе // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Изд-во Московского университета, 1980. С. 407—413.

Скотт В. Заметки о «Франкенштейне, или Современном Прометее» // Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. М.: Наука, 2010. С. 485—498.

Скотт В. О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Э.Т.В. Гофмана [1827]. – http://www.lib.ru/PRIKL/SKOTT/scott20_6.txt

Годоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. (Главы 2, 3).

Раздел 5. Постромантическое фантастическое: медиа-история, жанры, иерархии

Становление культурной индустрии в XIX веке, количественное увеличение литературного производства, формирование жанровой системы производства, специализированных каналов трансляции жанровой продукции и автономных жанровых аудиторий. Развитие навыков чтения, понимания и оценки жанров.

Реабилитация интереса к фантастическому происходит во второй половине XIX века происходит в связи с развитием рынка дешевых журналов для широкой аудитории (тонких иллюстрированных журналов в России, dime publications, pulp magazines на Западе). Эти журналы, с одной стороны, развивают уже сложившиеся практики издания (публикация серий, сериализация литературы), с другой, обращаются к опыту народных (популярных) изданий, лубка (дешевизна, иллюстрации). Популярность обеспечивает интерес аудитории к ужасному, таинственному, сенсационному, злободневному. История журналов «Argosy», «Weird Tales», «Природа и люди», «Мир приключений» (рубеж XIX—XX веков).

Складывается новая система прозаических жанров, новая система «договоров» между авторами, читателями, производителями (детектив, хоррор, scientific romances, научная фантастика, фэнтези).

Революция книг в мягкой обложке в 1940-е годы, расширение сферы влияния жанров. Появление первых жанровых антологий. Процессы классикализации внутри жанров.

Складывается оппозиция литература – не-литература. Иерархия в литературе выстраивается по принципу узнавания/не-узнавания: жанровая «не-литература» и нежанровая «литература».

Литература к разделу 5:

Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996, № 22. С. 33—64. – <https://www.metodolog.ru/00438/00438.html>

Wolfe G. *Evaporating Genres. Essays on Fantastic Literature.* Wesleyan UP, 2011.

Раздел 6. Научная фантастика: литературная история, поэтика, функции

История жанра в глобальном контексте. Становление жанра на рубеже XIX—XX веков в Европе, России, Америке. «Американизация» жанра. Борьба за место на литературном рынке. Возвращение в международный контекст в конце XX века, постколониальная научная фантастика. Существование жанра в других, помимо литературы, медиа: кино, комикс, видеоигра.

Иконы научной фантастики: космический корабль, пришелец, робот. Культурные и социальные смыслы, динамика их освоения и осмысления. Пришелец, «чужой», «другой» как знак границ человеческого воображения.

Поэтика жанра. Создание фантастических миров. Соотношение научно-фантастического мира и «реального» мира. Приемы создания эффекта правдоподобия в научной фантастике. Научная фантастика как форма социальной критики.

Источники для обсуждения:

Вайнбаум С. Марсианская Одиссея [1934]

Лу Гуин У. Левая рука тьмы [1969]

Уэллс Г. Машина времени [1895]. –

http://www.lib.ru/INOFANT/UELS/timemach.txt_with-big-pictures.html

Butler O. Bloodchild [1984]

Литература к разделу 6:

Джеймисон Фр. Прогресс versus утопия, или можем ли мы вообразить будущее? // Фантастическое кино. Эпизод первый (под ред. Н. Самутиной). М.: НЛЮ, 2006. С. 32—49.

Delany S. About 5,750 Words // *Delany S.* *The Jewel-Hinged Jaw.* Wesleyan UP, 2009. P. 1—15.

Science Fiction: A Literary History / ed. by R. Luckhurst. British Library Publishing, 2018

Science Fiction Criticism: An Anthology of Essential Writings / ed. by R. Latham. Bloomsbury Academic, 2017

The Cambridge Companion to Science Fiction / ed. by E. James, F. Mendelsohn. Cambridge UP, 2003

The Oxford Handbook of Science Fiction / ed. by R. Latham. Oxford UP, 2014

Раздел 7. Хоррор: литературная история, поэтика, функции

Ужасное в романтической и готической традициях. Переосмысление ужасного и сверхъестественного в начале XX века, отказ от рациональности, интерес к подавляемому, подсознанию, влияние психоанализа на переоткрытие ужасного в литературе (концепция «жуткого» Фрейда, теория «сверхъестественного ужаса» Лавкрафта).

Создание рыночной ниши для литературы ужасов. Возрождение готического романа в культуре XX—XXI веков. Иконы хоррора: вампиры, зомби. Их культурные и социальные смыслы.

Поэтика ужасного, механизм производства эффекта на читателя.

Источники для обсуждения:

Лиготти Т. Сон манекена // *Лиготти Т.* Песни мертвого сновидца. М., 2018. С. 69—93.

Лиготти Т. Заметки о том, как писать ужасы: рассказ // *Лиготти Т.* Песни мертвого сновидца. М., 2018. С. 141—171.

Стокер Б. Дракула [1897]

Серия фильмов «Сумерки» (2008—2012)

Литература к разделу 7:

Лавкрафт Г.Ф. Сверхъестественный ужас в литературе [1927]. – http://lib.ru/INOFANT/LAWKRAFT/sverhestestvennyj_uzhas_v_literature.txt

A New Companion to Gothic / ed. by D. Punter. Wiley-Blackwell, 2012.

Раздел 8. «Постколониальное» фантастическое: гибридизация в литературе

На рубеже XX—XXI веков фантастическое в литературе начинает мыслиться как международный прием, через который разные культуры, а также социальные группы (те которые до этого воспринимались как непривилегированные, не имели голоса на литературном рынке) могут делиться специфическим опытом. Фантастическое XXI века характеризуется гибридностью, стремлением к деконтекстуализации и переопределению привычных функций приемов.

В течение XX века глобальная аудитория фантастического накопила опыт восприятия и распознавания конвенций, ассоциирующихся с различными популярными жанрами, контекста их употребления и зафиксированных за ними культурных смыслов. Этот опыт позволяет не только узнавать, то есть получать удовольствие от угадывания конвенций, но также обнаруживать новые горизонты смыслов.

Движение «new weird» в англо-американской традиции фантастического (Мьевилль, Вандермеер), понятие «slipstream». Гибридность как формальный прием и как способ осмысления социальных отношений.

Источники для обсуждения:

Мьевиль Ч. Вокзал потерянных снов [2000].

Литература к разделу 8:

Science Fiction Studies. Special issue on Science Fiction and Globalization. Vol. 39, № 3, 2012

Science Fiction Studies. Special issue on Slipstream. Vol. 38, № 1, 2011

The Routledge Companion to Science Fiction. Routledge, 2009. (Chapters 54, 56)

Раздел 9. «Постколониальное» фантастическое: фантастика стран 3-го мира

Фантастическое в XX веке становится способом коммуникации экзотического культурного опыта. Успех магического реализма, литературы стран Латинской Америки, на мировом литературном рынке повлиял на развитие других традиций фантастического, в частности, из стран Африки.

Афрофутуризм, литература, в которой используется фантастическое для передачи «черного» опыта, как самостоятельное направление оформилось в начале XXI века. Предпосылки появления афрофутуризма: деятельность афроамериканских писателей-фантастов в середине XX века (С. Дилэни, О. Батлер). Творчество современных авторов афрофутуризма (Н. Окорафор, Н.К. Джемисин). Проблема идентичности в глобализованном мире, поиск своего поэтического голоса.

Источники для обсуждения:

Макдональд Й. Супруга джинна [2006].

Okorafor N. Binti [2015].

Литература к разделу 9:

Dery M. Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose // Flame Wars: The Discourse of Cyberculture. Duke UP, 1994. P. 179—222.

Science Fiction Studies. Special issue on Afrofuturism. Vol. 34, № 2, 2007

Winter J. Epistemic Polyverses and the Subaltern: The Post-Colonial World-System in Ian McDonald's *Evolution's Shore* and *River of Gods* // Science Fiction Studies. Vol. 39, № 3, 2012. P. 459—477.

Раздел 10. Фантастическое и воображение будущего

В дискуссиях последних лет фантастическое мыслится как средство эмансипации, деколонизации воображения о будущем. Фантастическое дает возможность радикального остранения, позволяет сменить перспективу (показать «колонизатора как колонизируемого», как в романе Уэллса «Война миров»). Появление научной фантастики

в начале XX века связывается исследователями с зарождением в обществе ощущения будущего (Джеймисон), однако коммерциализация и массовое тиражирование жанровых конвенций и приемов привели к «захламлению» воображения будущего готовыми сценариями, по отношению к которым наше настоящее воспринимается как «неудача».

Фантастическое письмо позволяет ощутить себя в настоящем – индивида, принадлежащего конкретному историческому и культурному контексту.

В современных дискуссиях о будущем ученые говорят о множественности будущих, которые накладываются, влияют друг на друга, формируя облик «реального» будущего. Творческое письмо, фантастическое – один из способов почувствовать, описать и коммуницировать множественность будущих.

Источники для обсуждения:

Delany S.R. Aye, and Gomorrah [1968]

Литература к разделу 10:

Урри Дж. Как выглядит будущее? [2016] М.: Изд. дом «Дело», 2018. (Часть 2 «Сложные системы и будущее»).