

ФГБОУ ВО Литературный институт имени А.М. Горького

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СПЕЦКУРСУ
«Американская поэзия»**

4 курс очного факультета

Кафедра зарубежной литературы

Москва 2017

1. ВВЕДЕНИЕ (пояснительная записка)

Настоящие методические указания соответствуют программе дисциплины «Американская поэзия». Целью указаний является ориентирование студентов в содержании курса по развитию американской поэзии, начиная с конца 19 до начала 21 века.

Указания предназначены для использования при подготовке к практическим (семинарским) занятиям, при самостоятельном изучении курса.

Цели и задачи курса:

— выработка представления о развитии американской поэзии 20 века, определение национальных и художественных особенностей американской поэтической традиции, знакомство с творчеством крупнейших американских поэтов;

— воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной культуры;

— формирование навыков осознанно-аналитического прочтения художественного текста, понимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры;

— ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших американских поэтов, с приемами их литературного мастерства;

— обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения словесного искусства на основе современной литературоведческой терминологии и аналитических методик.

Студент, прослушавший данный курс, должен достичь следующих результатов обучения:

Коды компетенции	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-12	знанием зарубежной литературы	<p>знать - основные этапы развития зарубежной литературы и специфические особенности поэтики художественного текста на каждом этапе; крупнейшие фигуры литературного процесса и их вклад в складывание западноевропейской и мировой литературной традиции.</p> <p>уметь – анализировать литературный текст с учетом эпохи, в которую он создавался; выявлять новаторские элементы и оценивать их значение для литературного процесса.</p> <p>владеть – навыками филологического (литературоведческого) анализа и использования его для интерпретации художественных произведений зарубежной литературы различных эпох.</p>

<p>ПСК-1.1.</p>	<p>способность и готовность понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности, в том числе содержание современного литературного процесса, развивать художественное восприятие, стремиться к эстетическому развитию и самосовершенствованию</p>	<p>знать – значение наследия античной литературы и античной мифологии для мировой литературы;</p> <p>уметь – вычленять в литературном тексте мифологические образы и аллюзии на них и интерпретировать цели их включения и их значение;</p> <p>владеть – представлением о традиционных трактовках образов античной мифологии и умением оценить новые и оригинальные подходы в этой области.</p>
<p>ПСК – 1.9</p>	<p>знанием истории зарубежной литературной критики</p>	<p>знать – основные этапы развития зарубежной литературной критики и особенности поэтологической и литературно-критической мысли на каждом этапе; крупнейшие фигуры зарубежной литературной критики и их вклад в развитие поэтологической и критической мысли; значение поэтологических размышлений для живого литературного процесса; трансформации, претерпеваемые основными литературоведческими категориями в контексте эволюции зарубежной литературной критики.</p> <p>уметь – интерпретировать зарубежные поэтологические труды различных эпох; применять их положения в анализе литературных текстов соответствующей эпохи; выявлять их значимость в зарубежной литературно-критической традиции.</p> <p>владеть – терминологией и методологиями литературоведческого анализа текста, обогащенными пониманием их складывания и эволюции.</p>
<p>ПСК-1.11</p>	<p>способность и готовность объективно и глубоко разбираться в точках зрения, мнениях других специалистов и давать им справедливую оценку</p>	<p>знать – крупнейших специалистов по изучаемой дисциплине, их основные труды, их концепции;</p> <p>уметь – опознать традиционную точку зрения на предмет и оценить оригинальный, новаторский подход;</p> <p>владеть – пониманием основных точек зрения на предмет и умением</p>

		соотнести с ними то или иное мнение.
--	--	--------------------------------------

2. Содержание курса

Спецкурс «Американская поэзия» читается как дополнительный материал обобщающего характера к лекционным курсам по истории зарубежной литературы конца 19 и 20 веков для студентов старших курсов. Знакомство с богатейшей европейской англоязычной и американской поэтической традицией дает возможность студентам расширить свои знания о мировом художественном процессе, увидеть иной способ переживания мира и иные формы его поэтического воплощения. В спецкурсе затронут еще один аспект развития мировой литературы — становление и развитие русско-американских литературных связей. Чтение произведений американских поэтов в оригинале дает возможность расширить и углубить познания в английском языке, развить навыки художественного перевода и стилистического анализа художественного текста. Сравнительный анализ различных вариантов русских переводов американских поэтических текстов, включая свой собственный, позволяет говорить о проблемах художественного перевода и путях их разрешения.

Для современной американской поэзии, особенно второй половины 20 века, характерны многоплановость художественных исканий, широта и многообразие представлений о сущности и задачах поэтического искусства. 19 век оставил в наследие американским поэтам три великие традиции: романтическую традицию Генри Лонгфелло, впервые обратившемуся к богатейшему пласту индейского фольклора, лирическую традицию, представленную поэзией Эмили Дикинсон и мистическую традицию Эдгара По, повлиявшего своим «катастрофическим» мироощущением на европейскую и русскую поэзию 20 века. Но самым плодотворным для американской поэзии была поэтическая традиция Уолта Уитмена, чье стихотворное новаторство в «Листьях травы» позволило сформироваться национальной американской поэзии. Величайшим открытием У.Уитмена был введенный им в американскую и мировую поэзию свободный стих. Вместо классических строгих строфических форм он ввел свободную раскованную строку, чередование больших лексических блоков, подчиненных ритму и логике развития мысли, пульсу самой жизни. Верлибр Уитмена стал новой художественной формой, которая позволила ему заговорить новым народным языком и ввести в обиход поэзии самый широкий круг жизненных явлений. Уитмен утвердил в американской поэзии верлибр как способ видеть и изображать динамичный, контрастный и противоречивый современный мир. У.Б.Йейтс определил художественный стиль Уитмена как «стремление отбросить все искусственное, выработать в поэзии стиль, подобный обычной речи, простой, как самая простая проза, как крик сердца». Познакомившись с поэзией Уитмена, Тургенев писал: «Ничего более поразительного представить себе нельзя».

Поэзия Эмили Дикинсон, «затворницы из Амхерста», не была оценена по достоинству ее современниками. Ее тончайший лирический талант и глубина философской мысли были поняты только в 20 веке. У Дикинсон, как у Джона Донна и английских метафизиков 17 века, внимание сосредоточена на конечных вопросах бытия – душа, смерть, бессмертие.

В противовес художественной традиции Уитмена, видевшего развитие американской поэзии в свободном сближении с прозой, Эзра Паунд и Т.С.Элиот отстаивали ценность европейских классических традиций, и в соединении с ними видели будущее американской поэзии. Э.Паунд и Т.С.Элиот не отрицали верлибра, но их стих строился на виртуозности ассоциаций, на тонкой звуковой инструментровке и метафизической диссонансе. Их позицию отличало повышенное внимание к организации стиха, к знанию европейского классического наследия, многообразия поэтических форм и высказываний, которые составляют мировую поэтическую традицию. Каждый новый поэт, каждая новая

поэтическая индивидуальность, включаясь в эту традицию, изменяет и развивает ее. Литературные теории Т.С.Элиота оказали огромное влияние на американскую и европейскую поэзию 20 века.

Американскую традицию продолжил Роберт Фрост, отказавшись быть последователем как Уитмена, так и экспериментаторства Элиота, отстаивая «старый способ быть новым», то есть умение сочетать традиционные поэтические формы с интонациями обыденной речи и реалиями повседневной жизни. Его поэзию отличают редкая философская и драматическая насыщенность, обусловленные его «любимой размолвкой с бытием».

Дальнейшим развитием американской поэтической традиции стало творчество Уильяма Карлоса Уильямса, которого Аллен Гинзберг назвал самым американским из всех американских поэтов 20 века. Его поэзия – это бесконечный поиск смысловой и образной емкости слова, объемности фразы, нередко нарушающей все правила синтаксиса. Уильямс считал, что «В языке заключена едва ли не вся мудрость и едва ли не все безумие нашей жизни, все градации, все фазы нашего существования и нашего окружения – физическое, так же как и духовное, интеллектуальное и нравственное.». В своих стихах он дал красочный, панорамный и объемный образ индустриальной Америки, населенной выходцами со всех концов света, создающих силу и мощь своей новой родины. Он видел поэзию всюду – «Поэзия здесь, в жизни, которая перед нами, в каждой минуте, когда мы что-то замечаем и слышим, она здесь – этот редчайший элемент – не в нашем воображении, а в самой жизни, в том, что происходит вокруг». Поэтическая эволюция У.К.У. – от авангардизма 10-х годов через период разработки поэтики свободного стиха к классической строфики – привели его к созданию терцины верлибром, или условной свободной терцины, которая стала одной из самых популярных строфических форм в современной американской поэзии.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ.

1. Особенности развития американской поэзии 19 века.
2. Жизнь и творчество Уолта Уитмена (1819 – 1892). Жанровая и идейная характеристика «Листьев травы». У.Уитмен и Американский миф.
3. Эмили Дикинсон (1830 -1892). Дикинсон и американская псаломная традиция. Основная тематика «Писем к миру».
4. Американский Ренессанс.
Европейская традиция:
Эзра Паунд (1885 – 1972). Эстетика вортекса, поэтика имажизма. Современная эпическая традиция и «Кантос» Эзры Паунда.
5. Т.С.Элиот (1888 – 1965). Миф и современная поэзия. «Бесплодная земля» - художественные особенности поэмы. Образ Бесплодной земли.
6. Национальная традиция.
Роберт Фрост (1874 – 1963). «Листья травы» как современный урбанистический эпос. Особенности языка и стиля.
7. Поэзия Уильяма Карлоса Уильямса (1883-1963). «
8. Уоллес Стивенс (1879-1955)
9. Эдвард Эстлин Каммингс (1894-1962).
10. Теодор Ретке (1908-1963)
11. Поколение «Beats»:
Аллен Гинзберг (1926 – 1997)
12. Исповедальная традиция.
Роберт Лоуэлл (1917-1977).
13. Элизабет Бишоп (1911-1979)

14. Сильвия Плат (1932-1963)
15. «Language Poetry»:
 Майкл Палмер (1943) и Рон Силлиман (1946)
- 15 «Новые формалисты»:
 Дейна Джойа (1956) и А.Э.Сталлингс (1968)

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление и углубление тех знаний, умений и навыков, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов самостоятельности, ответственности, инициативы, умению организовать свое время.

Настоящие указания позволят студентам закрепить и самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности. Они направлены на осмысленное формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Американская поэзия».

4.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующего алгоритма:

1. Внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
2. Прочитать необходимые художественные тексты, перевести их на русский язык, отмечая основные мотивы и образы.
3. Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и дополнительной литературы.
4. Продумать свое понимание проблематики занятия (анализируемого творчества, художественного текста и др.), свои вопросы, пути и способы их решения;
5. Сделать записи в рабочей тетради (лекционной, практической).

1

Типовые вопросы к семинарским занятиям по истории английской поэзии:

- творческая биография писателя
- история создания произведения (произведений)
- анализ произведения:

жанровое своеобразие, проблематика, идея, место в контексте творчества автора, в литературном процессе современности, система образов, динамика развития основного образа и т.д.), конфликт, композиционные особенности (эпиграфы, предисловия, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка, ключевые моменты), внимание к характерным чертам индивидуального стиля писателя (особенно к выразительным средствам, деталям – внешним, психологическим, символическим, – языку – лексический и стилистический уровни, синтаксис), сравнение с творческим опытом отечественной и мировой литературы вне современного контекста.

Анализ произведения можно выстраивать в различной последовательности: от содержательного уровня к формальному и наоборот, главное, стремиться к логичности изложения и аргументировать свою точку зрения примерами из текста, близкими вам своим подходом к проблеме литературоведческими исследованиями.

5. Литература, необходимая для освоения дисциплины

а) основная литература:

История американской литературы в 2-х т. М.-Л., 1947

б) дополнительная литература:

Кешокова Е.А. Современная американская поэзия. М. 2011

в) рекомендуемая литература

Антология «Поэты Америки. 20 век. « М. 1939.

Антология «Современная американская поэзия» М.1973.

Американская поэзия в русских переводах. Сост. С.Б. Джимбинов. М. 1983.

От Уитмена до Лоуэлла. Американская поэзия в переводах В.Британишского» М 2005 .

Дейна Джойа «Голос в полдень» М.,2007.

Антология «Современная американская поэзия» сост. Эйприл Линдер. М.2007.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Основные распределенные электронные ресурсы:

Электронно-библиотечная система [IPRbooks](#). ЭБС содержит более **120000** изданий, из них более **35 000** учебных и научных работ по различным дисциплинам, более 630 наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более **700** федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов.

[Национальная электронная библиотека.](#) Проект НЭБ поддерживается Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал дает доступ к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. <http://нэб.рф/>

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Собрание электронных копий ценных и наиболее востребованных печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ. <http://elibrary.rsl.ru/>

[Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" \(ФЭБ\).](#) ФЭБ - полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. <http://feb-web.ru/>

Российский государственный архив литературы и искусства. В архиве собраны фонды театров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств, общественных организаций; личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов. <http://rgali.ru/>

Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Фонд содержит работы по истории русской литературы, зарубежной литературе,

фольклору, теории литературы, литературе народов России и СНГ, периодике ИМЛИ, справочную литературу. <http://imli.ru/elib/>

Портал «Пушкинский Дом». Электронные публикации Института русской литературы («Пушкинский Дом») РАН. <http://lib.pushkinskiydom.ru/>

Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. Онлайн-библиотека содержит книги по актерскому мастерству, истории театра и кино, тексты пьес. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

Президентская библиотека им. Ельцина. Фонд редких книг из российских публичных библиотек по тематическим коллекциям <http://prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx>

Библиотека Максима Мошкова. Основной раздел содержит оцифрованные произведения, присланные пользователями. Выделен раздел для свободной самостоятельной публикации своих литературных текстов «Журнал „Самиздат“» <http://lib.ru/>

«Philology.ru». Филологический портал, предоставляющий информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки, центральным разделом портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических пособий). <http://philology.ru/>

Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Фонд книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. <http://www.gumer.info/>

Библиотека античной литературы. Содержит тексты древнегреческой и древнеримской литературы. <http://library.greekroman.ru/>

Электронная библиотека Im Werden. Собрание древних и современных литературных текстов российских и иностранных авторов, их биографии, библиография, комментарии, критика, звуковые файлы, воспроизводящие чтение авторами своих произведений (в формате mp3). <http://imwerden.de/novoe-1.html>.

Academia.edu. Платформа, позволяющая ученым-гуманитариям выкладывать свои исследования. Многоязычный ресурс. Используется и отечественными учеными. <https://www.academia.edu/>

Для читающих на иностранных языках - **Internet Archive.** Огромная сетевая библиотека, в которой представлены не только книги. В связи с соблюдением авторских прав современных изданий не слишком много. <https://archive.org/>

Автор к. фил.н. Кешокова Е.А.