

Эксперт-курс «Франция: литература, театр, кино»

Курс включает 15 лекционных занятий продолжительностью по 3 часа с перерывом на кофе-брейк.

Занятия проходят в синхронном онлайн-формате на платформе Zoom.

Авторский курс Ольги Рогинской «Франция: литература, театр, кино» знакомит слушателей программы с историей французской литературы, французского театра и французского кино – важнейшей частью истории западной культуры. Если в архитектуре, живописи и музыке у нее есть достойные соперники, то в том, что касается историй и текстов, – Франция занимает прочное первое место. Сила литературного влияния французов соотносима разве что с древними греками. Французские писатели – настоящие законодатели мод, «литературные модники», и в то же время Франция – самая революционная из всех европейских наций. Именно французы привили нам (европейцам) понятие хорошего вкуса и стиля. И литературного, и не только. Но и провокация, шок, различные «подрывные техники» — их изобретения (ни в одной культурной традиции нет такого числа скандального и «неприличного», как у французов!). Ну а значимость французской литературы и культуры для России вообще несравнима ни с чем (вспомните хотя бы, как много говорят по-французски те же герои «Войны и мира»!).

Значимость французского театра для мировой исполнительской культуры тоже трудно переоценить. Придуманные французами правила трех единств, которые мы учим еще в школе («единство места, времени и действия») до сих пор накладывают свой отпечаток на развитие современного театра (как именно – непременно обсудите на курсе!), а особое, трепетно-почтительное отношение к актеру породило культ сцены и мощную рефлексию над такими понятиями, как роль, игра, перевоплощение. Ну а культ французского кино – вообще особая тема! Что в нем особенного, в чем секрет обаяния игры французских актеров, как работает камера во французском кино, почему французы так любят кинохоррор и кинодетектив – об этом тоже поговорите на нашем курсе!

Автор курса – Ольга Рогинская,
кандидат филологических наук,
преподаватель университетских курсов по введению в исследования культуры,
современному театру, театральности и перформативности,
культуролог, театральный критик

Программа:

Часть I. Вехи

1. Французский средневековый эпос, рыцарский роман и изобретение куртуазности.

Французская рыцарская культура как предшественница галантной придворной культуры. «Песнь о Роланде» и «Тристан и Изольда». Культура трубадуров и культ Прекрасной Дамы. Как роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» «взорвал» литературный мир. Университетская и городская культура средневековой и ренессансной Франции. Франсуа Вийон – первый в европейской культуре «проклятый поэт».

2. Французский литературный классицизм: как спорили о литературе при французском дворе.

Никола Буало и Шарль Перро и история их споров и дискуссий.

Сказки Шарля Перро как энциклопедия французской придворной жизни.

Триада великих французских драматургов: Корнель – Расин – Мольер.

Французский балет как великое культурное изобретение

(*Как и зачем занимались балетом французские короли*). Почему во Франции не (по)любили барокко?

3. Французский XVIII век и литературный Париж XVIII века как прообраз современной культуры большого города. Литературные салоны. Французская Энциклопедия.

Что нужно знать о Дидро, Вольтере, Руссо и Бомарше. «Опасные связи» Пьера Шодерло де Лакло как литературный шедевр. Были ли во Франции сентиментализм и романтизм?

4. «Великая французская проза XIX века.

Бальзак как литературный феномен и его «Человеческая комедия».

Стендаль и его влияние на Пушкина и Толстого. Французский натурализм: Эмиль Золя.

Флобер как первый модернист европейской литературы.

Расцвет французской поэзии. Что нужно знать о Шарле Бодлере.

Великая тройца французских поэтов: Малларме – Верлен – Рембо.

Ги де Мопассан и его короткая проза.

Влияние Мопассана на Чехова и русскую литературу в целом.

5. Феномен массовой и жанровой французской литературы.

Жюль Верн как первый гений массовой литературы.

Луи Буссенар, Гастон Леру, Морис Леблан, Дафна дю Морье.

6. Литературный модернизм во Франции.

Марсель Пруст и его семитомный проект «В поисках утраченного времени».

Литературные и театральные эксперименты в Париже 20-х годов.

Французский авангард. Антонен Арто и его влияние на мировой театр.

7. Литература, философия и теория во французской культуре XX века.

Кто такие Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Натали Саррот, Ролан Барт,

Жак Деррида, Мишель Фуко. Феномен Мишеля Турнье.

Часть II. Современная французская литература

8. Нобелевские лауреаты XXI века:

Жан-Мари Гюстав Леклезю (2008) и Патрик Модiano (2014).

«Большая книга» по-французски.

Мишель Уэльбек и Фредерик Бегбедер: «глянец» по-французски.

Джонатан Литтелл: Достоевский по-французски.

«Французское завещание» Андрея Макина.

**9. Современный французский детектив и хоррор:
история жанра, классики и современные авторы.**

Жан-Патрик Маншетт, Дидье Даенинкс, Морис Жорж Дантек.

10. Великая традиция детской французской литературы.

От Шарля Перро к Антуану де Сент-Экзюпери, Марселю Эме и Морису Карему.

11. Extrême contemporain во Франции:

Паскаль Киньяр, Пьер Бергунью, Пьер Мишон, Филипп Делерм.

Часть III. Французское кино

**12. Правда ли, что кино родилось во Франции? Кто такие братья Люмьер и Жорж Мельес?
Большая традиция экранизаций французской классики и исторического кино.**

Культ Жерара Филипа. Ален Рене – первый великий французский режиссер.

13. «Новая волна»: Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Лелуш,
Клод Шаброль, Луи Маль.

14. Французский киностиль и киношник:

Люк Бессон, Жан-Пьер Жёне, Франсуа Озон, Серж Бозон, Филипп Гаррель.

15. Как смеются французы? Знаменитые французские комедии и комики.

Кинокомики: Фернандель, Бурвиль, Луи де Фюнес, Пьер Ришар и Жерар Депардьё.

Почему французы так любят играть роли?

Краткая энциклопедия французских актеров театра и кино:

от Сары Бернар до Жана Рено и Одри Тату.

