

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

Утверждаю
декан филологического факультета

И.В. Тубалова

« 31 » августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Интермедиальность в системе художественного целого

по специальности
52.05.04 Литературное творчество

Специализация
Литературный работник

Форма обучения
Очная

Квалификация
Литературный работник

Год приема
2022

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.02

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОПОП
 В.А. Суханов

Председатель УМК
 Ю.А. Тихомирова

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-3 Способен к редактированию и подготовке текстовых материалов к публикации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК- 3.1. Демонстрирует понимание этапов и тенденций развития искусства кинематографа в контексте художественной культуры XX века.

ИОПК-3.2. Демонстрирует понимание специфики киноязыка (особенностях повествования, сюжета и конфликта в кино; сценария; кадра и монтажа; актерского мастерства)

ИОПК-3.2. Демонстрирует овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять зрительский опыт в устной и письменной форме

2. Задачи освоения дисциплины

– Ознакомление с базовой терминологией интермедиального анализа и историей основных зарубежных и отечественных концепций интермедиальности;

– Формирование навыков интермедиального анализа, выявления интермедиальных элементов в литературном произведении;

– Формирование умения понимать и описывать структурные, семантические и функциональные особенности интермедиальных элементов в литературном произведении с точки зрения их происхождения, источника, типологии и художественной функции.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина по выбору.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 4, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: введение в литературоведение, прозаическая и стихотворная речь, литературное мастерство, семинары по современной русской литературе (1–2 курсы).

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых

– лекции: 8 ч.;

– практические занятия: 24 ч.;

в том числе практическая подготовка: 24 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Блок 1. Введение. Литература во взаимодействии с другими видами искусства.

Тема 1. Интермедиальность и интермедиальные исследования.

Понятие об интермедиальности. Виды медиа. Интермедиальность как перевод и интерпретация. Интертекстуальность и интермедиальность. Типология интермедиальных отношений. Виды искусств и способы взаимодействия. Искусство как приём (Шкловский). Искусство как коммуникация, понятие семиотического кода (Лотман). Специфика литературы как вида искусства.

Тема 2. Интермедиальность в русской литературе XIX–XX вв.

Тема 2. Литература и изобразительное искусство.

Живопись как вид искусства. Визуальный код в литературе. Понятие экфрасиса (Геллер, Бочкарёва, Токарев). Типы экфрасиса. Интерпретация литературного произведения в изобразительном искусстве. Взаимодействие текста и визуального образа. Проблема иллюстрации к тексту.

Тема 3. Литература и музыка.

Музыка и слово. Программная музыка. Музыкальность в литературе: сюжет, композиция, фоника. Лирика и музыка.

Тема 4. Литература и театр.

Театр как вид искусства. Типы театра. Вербальное, аудиальное и визуальное начала в театре. Драма литературная и сценическая. Пути взаимодействия литературы и театра. Проблема сценического «перевода» литературных сюжетов.

Тема 5. Литература и кинематограф.

Кино как медиа. История и типология взаимодействия литературы и кинематографа. Экранизация, киноадаптация, новеллизация как интермедиальные явления. Монтаж как литературный приём в литературе 20 в. Понятие о кинотексте. Принципы нарратива в кинематографе.

Блок 2. Интермедиальность в русской литературе XIX – XX веков и современной русской прозе.

Тема 6. Живописный код в русской литературе XIX – XX веков.

Интерпретация картины Г. Гольбейна «Мертвый Христос» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот». Интерпретация образа Демона и сюжета поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» М. Врубелем.

Тема 7. Живописный код в современной русской прозе: роман А. Королева «Быть Босхом».

Босховский текст в современной русской прозе. Интерпретация картин Босха автором и нарратором-персонажем романа А. Королева «Быть Босхом» («Корабль дураков», «Святой Христофор», «Брак в Кане Галилейской» и др.)

Тема 8. Музыкальный код в русской литературе XIX – XX веков.

Семантика музыки Бетховена в повести Л. Н. Толстого «Крейцерова соната» и повести А. Куприна «Гранатовый браслет». Музыкальность и интерпретация музыки в поэзии русских символистов.

Тема 9. Музыкальный код в современной русской прозе: повесть О. Ермакова «Вариации».

Текст Баха в современной русской прозе. Музыкальный экфрасис и его функции в повести О. Ермакова «Вариации». Взаимодействие музыкального и живописного кодов в романе: музыка Баха как ключ к картине Рембрандта «Синдики».

Тема 10. Театральный код в русской литературе XIX – XX веков.

Театральность в романе Л. Толстого «Анна Каренина». Изображение театра и театральной жизни в «Театральном романе» М. Булгакова.

Тема 11. Театральность в современной русской прозе: роман Ю. Буйды «Синяя кровь».

Эстетика театра и театрализация жизни в романе Ю. Буйды «Синяя кровь». Сюжет актрисы Иды Змойро и театрализация художественного пространства романа.

Тема 12. Театральный код в русской литературе XX века.

«Кинороман» В. Набокова «Камера обскура». Семантика и функции киноэкфрасиса в романе Набокова. «Кинороман» И. Одоевцевой «Зеркало». Семантика сюжета режиссера и актрисы, творца и его творения в романе Одоевцевой.

Тема 13. Кинокод в современной русской прозе: роман «Читающая вода» И. Полянской.

Роман И. Полянской «Читающая вода» как роман о кинематографе, искусстве кино и его творцах. Кино- и фотоэкфрасисы и их функция в романе.

Блок 3. Синтез искусств в современной культуре

Тема 14. Русская рок-поэзия

Социально-психологические причины и исторические предпосылки возникновения русского рока. Особенности русской рок-поэзии. Темы внутренней свободы, нравственного выбора, любви и России в русской рок-поэзии (И.Тальков, В.Цой, А.Башлачёв, Д. Арбенина, Б. Гребенщиков, К. Кинчев и др.)

Тема 15. Тексты «новой природы»

От комикса к графическому роману. Европейский и американский комикс. Индустрия комикса. Проблема существования комикса в отечественной книжной культуре. Японская манга. История развития, темы и жанры.

Тема 16. Защита аналитической работы

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проверки выполнения домашних заданий (конспекты литературоведческих работ, прочтение художественных произведений, подготовки докладов и сообщений, подготовка к практическим занятиям) и работы на практических занятиях и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине складывается из двух составляющих: устный ответ (практические занятия) и реферирование литературоведческих, искусствоведческих и культурологических работ – 60%, аналитическая работа и её защита – 40%.

Поскольку курс практикоориентированный, для получения зачета студенту необходимо написать самостоятельную аналитическую работу – анализ элементов интермедальности в произведении современной русской литературы (ИПК 3.1, ИПК 3.2, ИПК 3.3). Тема определяется индивидуально после двух недель занятий. Цель работы – формирование навыков самостоятельного анализа художественного произведения в аспекте выявления семантики и функций интермедальных элементов. Объем – 5 страниц.

Зачет выставляется обучающемуся, если аналитическая письменная работа носит оригинальный характер (без некорректных заимствований), соответствует теме, демонстрирует общее знание теории интермедальности (использованы не менее трёх теоретических категорий/терминов), автор в целом владеет навыками интермедального анализа текста, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; прокомментированы не менее 3 фрагментов текстового материала.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=34339> .

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ литературного произведения : учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. — 237 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165>

Бочкарева Н.С., Табункина И.А. Загороднева К.В. Мировая литература и другие виды искусства: экфрасическая поэзия: учебное пособие / Н.С. Бочкарева и др. Пермь, 2012. — 90 с.

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос. акад. наук, ИНИОН, [Федер. прогр. книгоизд. России] ; гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. — Москва : Интелвак, 2001. — 1564 стб.; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165>.

б) дополнительная литература:

Брузгене Р. Литература и музыка: О классификациях взаимодействия / Р. Брузгене // Вестник Пермского университета. Сер.: Российская и зарубежная филология. — Вып. 6. — С. 93-99. ; То же [Электронный ресурс]. — <https://cyberleninka.ru/article/n/literatura-i-muzyka-o-klassifikatsiyah-vzaimodeystviya>.

Бугаева, Л.Д. Кинотекст: прояснение значения / Л.Д. Бугаева // Мир слова. — 2011. — № 4. — С. 67-71. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/kinotekst-proyasnenie-znacheniy>.

Загидуллина М. В. Интермедиальность в эпоху тотальной медиатизации: как технологии влияют на литературу и ее теорию / М. В. Загидуллина // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр : сборник научных трудов. — Москва : Кабинетный ученый, 2017. — С. 60-77. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://elar.urfu.ru/handle/10995/53914>.

Загороднева К.В. Поэтический диалог перед картинами Ван Гога: А. Тарковский, А.Кушнер, Е.Рейн / К.В. Загороднева // Вестник Пермского университета. 2014. № 2 (26). — С. 148-158.

Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Сов. энциклопедия, 1987. - 640 с., 96 л. ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.rubricon.com/about_ced_1.as.

Лотман, Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики/ Ю.М. Лотман // Лотман, Ю.М. Об искусстве. — СПб., 1998. — С. 287–372. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm_Kino/index.php.

Мерло-Понти М. Око и дух / М. Мерло-Понти// Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия. — Москва, 2007. — С. 112-121.

«Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте: Сборник статей / Составление и научная редакция Д.В. Токарева. — Москва : Новое литературное обозрение, 2013. — 572 с. Режим доступа: http://www.v-ivanov.it/files/4/4_Ekfrasis_004-572_%281%29.pdf.

Поэтика кино (2-е изд.): Перечитывая "Поэтику кино" / М-во культуры Рос. Федерации, Рос. акад. наук, Рос. ин-т истории искусств; [Под общ. ред. Р. Д. Копыловой]. - СПб. : Рос. ин-т истории искусств, 2001. — 261, [4] с.

Русская германистика. Ежегодник Российского Союза Германистов. – Москва : Языки славянских культур, 2009. — Т. V. — 407 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=732>.

Тимашков А.Ю. О соотношении явлений интермедиальности и интертекстуальности: философский аспект / А.Ю. Тимашков // Современное искусство в контексте глобализации: Наука, образование, художественный рынок. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2009. — С. 42-43. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/literaturologija/2007/tim21-26.pdf>.

Тишунина Н.В. Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований. / Н. Тишунина // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. Серия “Symposium”, Выпуск 12. / К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург : 2001. — С. 149-154. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://anthropology.ru/ru/text/tishunina-nv/metodologiya-intermedialnogo-analiza-v-svete-mezhdisciplinarnyh-issledovaniy>.

Хамина, А.А. Теория интермедиальности в контексте современной гуманитарной науки [Текст] / Н.Н. Зильберман, А.А. Хамина // Вестник Томского государственного университета. — Томск, 2014. — № 389. — С. 38 – 45.

Шкловский, В. О законах кино / В. Шкловский // Новое литературное обозрение. — 2014. — № 4(128). — С. 149-157. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2014/128/15sch.html>.

Экфрасис в русской литературе, сб. трудов Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. — Москва, 2002. — 312 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: <http://padaread.com/?book=48870>.

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Назаренко Иван Иванович, ассистент кафедры истории русской литературы XX-XXI веков и литературного творчества ФилФ НИ ТГУ