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

Филологический факультет

Утверждаю
декан филологического факультета

_____.В. Тубалова

«16» сентября 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Литература и другие типы художественной коммуникации

по специальности
52.05.04 Литературное творчество

Специализация
Литературный работник

Форма обучения
Очная

Квалификация
Литературный работник

Год приема
2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.35

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОПОП
_____ В.А. Суханов

Председатель УМК
_____ Ю.А. Тихомирова

Томск – 2024

1. **Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)**

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– ПК-1 – способность к осознанию роли искусства и специфики литературы, к созданию произведений словесности разной родовой и жанровой природы, к совершенствованию эстетического и художественного восприятия с опорой на классические образы отечественной и зарубежной литературы.

– ОПК-3 – способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

– ИПК-1.1. Представляет место и роль литературы в ряду других типов и форм художественной коммуникации и ориентируется в идеологических, эстетических и художественных ресурсах словесного искусства.

– ИПК-1.2. Демонстрирует способность к созданию оригинальных художественных и литературно-критических произведений разных типов и жанров, используя знания истории и теории литературы, критики и искусства и учитывая новейшие достижения в различных областях науки, техники.

– ИОПК-3.2 Владеет способами осуществления процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации для решения задач профессиональной деятельности.

– ИОПК-3.3 Осуществляет процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации для решения задач профессиональной деятельности.

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить понятийный аппарат и сформировать целостное представление о типах художественной коммуникации и принципах их анализа, о месте и роли литературы в ряду других типов и форм художественной коммуникации, ориентироваться в идеологических, эстетических и художественных ресурсах словесного искусства.

– Научиться применять знания о специфике художественной коммуникации в создании произведений словесности разной родовой и жанровой природы, в совершенствовании эстетического и художественного восприятия с опорой на классические образы отечественной и зарубежной литературы.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

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

Семестр 8, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Введение в литературоведение», «Риторика», «Прозаическая и поэтическая речь», «Нарратология», «Стратегии творческого процесса», «История театра», «История кино», «Литературное мастерство», «Семинары по современной русской литературе»

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

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

– лекции:16 ч.

– семинарские занятия: 0 ч.

– практические занятия: 16 ч.

– лабораторные работы: 0 ч.

в том числе практическая подготовка: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Тема 1. Введение. Понятие о коммуникации. Виды коммуникативных систем. Уровни коммуникации. Структурные модели коммуникации.

Тема 2. **Художественная коммуникация**.

2.1 **Структура художественной коммуникации**. Специфика коммуникации в сфере искусства. Коммуникативная и информационная сущность искусства. Художественная коммуникация как область научного знания и объект междисциплинарных исследований. Элементы коммуникативного процесса: художник – произведение - рецепиент. Творческий процесс, порождение художественного текста. Многоуровневая структура художественного сообщения. Программы адресанта и адресата в сообщении. Диалогичность восприятия и «сотворчество» реципиента (читателя, слушателя, зрителя). Коммуникационные барьеры.

2.2 **Основы теории художественной коммуникации**: философские истоки, основные подходы и этапы развития теории художественной коммуникации. Художественная коммуникация как проблема в позитивизме конца XIX века, в концепциях XX в. Социологические, психологические, философско-эстетические и структуралистские подходы к коммуникационным процессам в сфере искусства. Семиотические модели художественной коммуникации. Феноменологическая интерпретация. Основные положения герменевтики как теории и практики интерпретации художественных текстов. Художественная коммуникация как интеракция. Философия диалога. Рецептивная эстетика. Художественная критика. Современные интерпретативные, семиотические, когнитивные и интеракционистские подходы.

Тема 3. Типы художественной коммуникации.

3.1. **Словесное искусство**. Текст и художественное произведение. Многоуровневая структура художественного текста и проблема его восприятия. Учение о дискурсе в современной науке. Анализ значения художественного текста в структуралистской эстетике (расшифровка текста) и в герменевтической традиции (означивание-понимание). Коммуникативно-прагматические стратегии и механизм рецепции. Проблема читателя. Акт чтения как феноменологический опыт. Интетекстуальность и интермедиальность литературы. Межкультурная коммуникация и ее формы. Искусство слова и читатель в современном социокультурном пространстве, в ситуации «тотальной коммуникации»: языковые процессы, сетелитература, гипертексты.

3.2. **Литература и театр.** Место и значение слова и текста в театральном представлении. Театр как искусство художественного синтеза. Проблема театрального языка, границ и условий театрального высказывания. Многокодовость сообщения и Структура коммуникативного события. Традиционные и современные формы сценического искусства в аспекте коммуникации. «Эффект присутствия» и катарсис. Коммуникативные стратегии современной драмы и театра: контркультурная эстетика, «постдраматизм», «разомкнутые формы».

3.3. **Литература и кино**. Коммуникативные аспекты искусства кино. Основные параметры кинематографического сообщения. Язык кино. Кино и реальность. Пространство и время в кино. Видящий и видимое. Социальные коды, культурные константы и архетипы. Экранизация литературных произведений. Приемы кино в литературе. Современное кино как

испытание пределов визуального восприятия. Спецэффекты, компьютерная графика и проблема отсутствия образа.

Тема 4. Развитие художественной культуры к. XX – нач XX1 века и проблемы коммуникации.

Художественная культура как динамическая система. Соотношение между видами искусств в современном культурном пространстве. Визуализация современной культуры, ее мозаичный http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Fzrelishche-v-kulture&text=%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%94.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20.%20%D0%9C.%2C%201960.&l10n=ru&mime=html&sign=424e00bee69a57555ed13cd461ae90-YANDEX_8 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Fzrelishche-v-kulture&text=%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%94.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20.%20%D0%9C.%2C%201960.&l10n=ru&mime=html&sign=424e00bee69a57555ed13cd461ae90-YANDEX_10 фрагментарный характер. Движение от понятийно-словесной к визуально-зрелищной культуре. Искусство слова и читатель в современном социокультурном пространстве, в ситуации «тотальной коммуникации»: языковые процессы, сетелитература, гипертексты.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, подготовки к практическим занятиям, выполнения индивидуального творческого задания и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в 5 семестре проводится в письменной форме в виде контрольной работы и презентации творческого задания. Каждый вариант контрольной работы содержит теоретический вопрос и два тестовых задания.
Примерный перечень теоретических вопросов:(ИПК - 1.1, ИПК - 1.2, ИПК - 1.3)

- Коммуникационный процесс. Виды и уровни коммуникации. Структурные модели коммуникации.
- Специфика коммуникативных процессов в сфере художественной культуры. Механизмы и законы художественного восприятия.
- Художественная коммуникация как объект междисциплинарных исследований.
- Структура акта художественной коммуникации в искусстве слова.
- Понятие «коммуникационного барьера». Типы «коммуникационных барьеров».
- Философия диалога М. Бахтина и вопросы художественной коммуникации.
- Учение о дискурсе в современной науке.

- Проблема понимания и интерпретации многокодового текста художественного произведения.
- Читатель и чтение как проблема гуманитарных наук.
- Рецептивная эстетика о механизме литературной коммуникации.
- Феноменологические модели художественной коммуникации
- Семиотические и постструктуралистские модели художественной коммуникации.
- Художественная коммуникация с точки зрения герменевтики.
- Театральный спектакль как коммуникативное событие. Место и роль слова и литературы.
- Взаимодействие литературы и кино в аспекте художественной коммуникации.
- Коммуникативно-прагматические стратегии современных медиа и арт-практик.

Примеры тестовых заданий:

ИПК – 1.1.
1. Выделите нужное
Основные компоненты речевой ситуации:
–получатель (адресат)
–отправитель (адресант)
– предмет речи
–контакт между коммуникантами (канал связи)
–язык (общение, код)
– само высказывание
– наблюдатель
2. ИПК – 1.1.
Соотнесите авторов и синонимические термины, обозначающие «имплицитного» читателя:
1) М. Бахтин А) концепированный читатель
2) Б. Корман Б) образцовый читатель
3). У. Эко В) имманентный произведению слушатель

Темы индивидуальных творческих работ:ИПК - 1.1, ИПК- 1.2, ИПК- 1.3

- Экранизация произведений литературы: киноведческие и литературоведческие аспекты.
- Литература и живопись: опыты взаимодействия.
- Звуки жизни и звуки искусства в «Aestas Sacra» Асара Эппеля
- Музыка и ее функции в литературе (в романе «Английский пациент» Майкла Ондатже или других – по выбору студента)
- Рецептивные стратегии в новейшей драматургии.
- Креативная рецепция в современной литературе. Творческие механизмы.
- Драма и театр абсурда: отрицание законов общения?
- Кинематографические приемы в новейшей русской прозе (авторы и произведения по выбору студента)
- Книготворчество.
- Музыкальная адаптация романа Джорджа Оруэлла «1984» в концептуальном альбоме Дэвида Боуи «Diamond Dogs».

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000

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

Оценка «зачтено» ставится на основании результатов текущего контроля: посещение не менее 60% лекционных занятий, подготовка к практическим занятиям, выполнение контрольной работы и индивидуального творческого задания с оценкой «зачтено»). «Не

зачтено» ставится при посещении менее 60% лекционных и практических занятий, «неудовлетворительного» результата выполнения контрольной работы и индивидуального творческого задания (с оценкой «не зачтено»).

в) Темы семинарских / практических занятий по дисциплине.

1. Современная риторика о коммуникативных стратегиях литературы (дискурсивные практики текстопорождения и смыслообразования).
2. Интермедиальность в художественной литературе и подходы к ее исследованию.
2. Феномен кино С. Параджанова: изображение, музыка и слово в фильмах.
3. Коммуникативные возможности разных языков искусства. «Изображая жертву» бр. Пресняковых: драма, повесть, спектакль и кинофильм.
4. Новые технологии в формировании «культуры тотальных коммуникаций»: мультимедийные проекты в библиотеках, музеях («ожившие полотна»), в сети интернета.
5. Театр как система многоуровневых активных коммуникаций. Посещение и обсуждение спектакля Томского драматического театра / ТЮЗа или театра «Скоморох» – по выбору студентов. Эстетический смысл спектакля.
6. Специфика художественной коммуникации современных арт-объектов и арт-практик.
7. Презентации и обсуждение творческих работ.
8. Презентации и обсуждение творческих работ.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим занятиям, контрольной работе и выполнение творческого задания. Для самостоятельной работы по курсу используется указанная в п.12 учебная литература и ресурсы сети Интернет.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Основы теории коммуникации: Учебник/ Под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2003. – 615 с.
– Борев Ю.Б. Эстетика http://independent-academy.net/science/library/borev_estetika/germenevtika.html
– Изер В. "К антропологии художественной литературы». Перевод главы из книги «Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology». ПОЛИТ РУ:http://www.polit.ru/article/2009/02/27/izer/

б) дополнительная литература:

– Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства (серия "Мир искусств"). Сост. Р.Г. Григорьева. Пред. С.М. Даниэля. - СПб.: Академический проект, 2002.
–Ван Дэйк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М, 1989.
– Филиппов С. Два аспекта киноязыка и два направления развития кинематографа // Киноведческие Записки. № 54. М.: НИИ киноискусства, 2001. http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/628/
– Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. Издательство: СПб: Симпозиум, 2005.- 502 с.

в) ресурсы сети Интернет:

– Библиотека Независимой академии эстетики и свободных искусств: http://independent-academy.net/science/library/iser.html
Соколов Е.Г. Формула театра: http://anthropology.ru/ru/texts/sokolove/metares01_05.html

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. http://www.consultant.ru

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 лекционного типа.

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:

З.А. Чубракова, к.ф.н., доцент кафедры истории русской литературы XX-XXI вв. и литературного творчества филологического факультета НИ ТГУ.