

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Гуманитарный институт
Кафедра русской и зарубежной литературы

**«ИНТЕРМЕДИАЛЬНАЯ ПОЭТИКА
РУССКОЙ ПРОЗЫ»**

Учебный модуль по направлению подготовки
45.04.01 – филология – "Русская литература"
Рабочая программа

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебного отдела
Н. Г. Федотова
« 02 » 09 2015 г.

Разработал
доцент кафедры КРЗЛ
Н. Ф. Иванова
« 24 » 06 2015 г.

Принято на заседании кафедры КРЗЛ
Протокол № 1 от 09 2015 г.

Заведующая КРЗЛ
Н. Ф. Иванова

Содержание

- 1 Цели освоения модуля
- 2 Место учебного модуля в структуре ОП направления подготовки
- 3 Требования к результатам освоения учебного модуля
- 4 Структура и содержание учебного модуля
 - 4.1 Трудоёмкость учебного модуля
 - 4.2 Содержание и структура разделов учебного модуля
- 5 Контроль и оценка качества освоения учебного модуля
- 6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля
- 7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля
- 8 Перечень приложений
 - Приложение А «Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля «Интермедиальная поэтика»
 - Приложение Б «Технологическая карта»
 - Приложение В «Карта учебно-методического обеспечения»
 - Приложение Г «Лист изменений»

1 Цели и задачи учебного модуля

В соответствии с образовательной программой (ОП) по направлению 45.04.01 – Филология целью модуля «Интермедиа́льная поэтика русской прозы» является формирование полихудожественного пространства в системе культуры, создание художественного «метаязыка» культуры, специфической формы диалога разных видов искусства, осуществляемого посредством взаимодействия художественных референций.

Интермедиа́льность — это направление в отечественном литературоведении, связанное с изучением взаимодействия искусств и связано с общей проблематикой сравнительного литературоведения, это специфическая методология анализа как отдельного художественного произведения, так и языка художественной культуры в целом, опирающаяся на принципы междисциплинарных исследований.

Важнейшей задачей учебного модуля является поиск максимальных точек соприкосновения различных видов искусств – литературы, живописи, музыки, что позволяет не только выявить специфику литературного художественного текста, стиля писателя, но и расширить кругозор студентов за счет соединения разных искусств, позволит им быть более образованными, более духовными, тонко чувствующим и эмоциональными, сможет развить художественный вкус, творческие способности, умение давать собственную оценку тому или иному произведению искусства, одновременно воспитывая толерантное отношение к мнению сверстников.

2 Место учебного модуля в структуре ОП направления подготовки

Учебный модуль «Интермедиа́льная поэтика русской прозы» (М1.BB.5) входит в Модули по выбору (М1.BB.), примыкает к учебному модулю «Литература и другие науки» (М1.BB.4), расширяя и углубляя представления студентов о связи литературы с гуманитарными областями и, в частности, с другими видами искусства.

Учебный модуль «Интермедиа́льная поэтика русской прозы» расширяет и в некоторой степени углубляет знания, полученные студентами при изучении модулей:

«Вспомогательные дисциплины в филологии», «История и теория жанров -1», «История и теория жанров - 2», «Теоретические аспекты изучения литературы – 1», «Теоретические аспекты изучения литературы – 2», «Литература XX-XXI веков», давая возможность увидеть художественный текст русской прозы под другим углом - в связи с другими видами искусства – живописью, архитектурой, кино, музыкой. Сам метод интермедиа́льного анализа успешно сочетается с другими методами современной филологической науки, разработанными в структурализме, нарратологии, семиотике, теории коммуникации и интерпретации. Поэтому данный учебный модуль органично входит в цикл учебных дисциплин данной образовательной программы.

3 Требования к результатам освоения учебного модуля

Процесс изучения дисциплины «Интермедиа́льная поэтика русской прозы» направлен на формирование следующих компетенций:

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4);

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3);

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-1)

В результате освоения модуля студент должен знать, уметь и владеть:

Код компетенции	Уровень освоения компетенции	Знать	Уметь	Владеть
ОК-4	Базовый	демонстрировать умение приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, культуры и искусства, непосредственно не связанных с областью деятельности	самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности	умениями и навыками приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

				не связанных со сферой деятельности
ОПК-3	Базовый	- современную научную парадигму в области филологии, динамику её развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования	Уметь адекватно формулировать теоретические положения, связанные с научной парадигмой филологии; применять на практике базовые идеи филологического подхода – связи с другими науками и культурой, с новейшей методикой и методологией	навыками работы с филологической литературой, решать филологические задачи, связанные с новейшей методикой и методологией
ПК-1	Базовый	знать приёмы и методы самостоятельного пополнения и применения теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований	самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и практические знания в сфере гуманитарных наук	способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований

4 Структура и содержание учебного модуля

4.1 Трудоемкость учебного модуля

Учебная работа (УР)	Всего	Распределение по семестрам			Коды формируемых компетенций
			11		
Трудоемкость модуля в зачетных единицах (ЗЕТ)	3 ЗЕ		3 ЗЕ		
Распределение трудоемкости	27		27		ОК-4,

по видам УР в академических часах (АЧ):					ОПК-3, ПК-1
- лекции	5		5		
- практические занятия (семинары)	22		22		
- лабораторные работы					
- аудиторная СРС	9		9		
- внеаудиторная СРС	81		81		
Аттестация:					
- зачеты*	зачёт		зачёт		
- экзамены					

4.2 Содержание и структура разделов учебного модуля

Тема 1 Интермедиаальность как теория и метод анализа. Происхождение феномена интермедиаальности, ее история и теория. Понятие интермедиаальности в современной науке. Интермедиаальность как ключ к художественному тексту. Понятия медиа и медиаальность в современном гуманитарном знании, теория М. Маклюэна. Интермедиаальность и художественная эволюция: разнообразие форм художественного дискурса. Интертекстуальность и интермедиаальность. Критика теории источников. Интертекстуальность и постмодернистское мышление. Ирония и интерпретация. Понятия медиа и медиаальность в современном гуманитарном знании, теория коммуникации М. Маклюэна. Интермедиаальность и художественная эволюция: разнообразие форм художественного дискурса.

Интертекстуальность и интермедиаальность. Трансмедиаальность. Многомедийный вербальный регистр. «Текст в тексте» в контексте теории и практики интермедиаальности.

Новые творческие приемы и эксперимент в современной литературе. Исторические предпосылки интермедиаальности в литературе. Комбинаторная литература. Визуальная поэзия. Художественный полифонизм.

Типология интермедиаальных связей. Предметность и репрезентативность.

Тема 2 Визуальный код русской прозы.

Литература и живопись. Визуальный код в классической и современной литературной традиции. Понятие визуальности. Слово и образ в теории культуры и в художественной практике. Функция визуального образа в тексте. Эволюция визуальной практики в европейской культуре. «Узнавание» и «видение» в интерпретации В. Шкловского. «Видение» и «визуализация» (смещение глаза и объектива) в интерпретации П. Вирильо. Автоматическое восприятие. Суггестивный образ. Семиотика визуальных видов искусств. Разрушение традиционного языка визуальной культуры в современном искусстве. Корреляция вербальных и визуальных знаков. Экфрасис как особый тип текста. Поэтика экфрасиса. Структурно-содержательная трансформация экфрасиса в разные литературные эпохи. Типологические характеристики экфрасиса.

Литература и театр. Театральность и литература. Истоки театральности. Проблема театра и театральности в романе. Сценическая образность и текстовая символика. Динамика театральности. Понятие «игры», «театральности» и «театрализации». Сцена. Театральность и литература. Истоки театральности. «Литературный театр». Поэтика драмы и эстетика театра в романе. Роман и драма: теоретические аспекты изучения. Проблема действия в эпике и драме. Изображенное событие и точка зрения наблюдателя в романе и драме. Проблема театра и театральности в романе. «Театральный перевод»: специфика перевода для сцены. Принципы театрального повествования. Условия восприятия театрального перевода. Слово и жест. Тема тетра в романе и ее воздействие на поэтику прозы. «Внутритекстовый зритель».

Литература и архитектура. Литература и пространство. Литература и пространственные виды искусств. Поэтика пространства. «Пространство есть текст» (В.Топоров). Символика

городского пространства. Концентрическое и эксцентрическое положение города. Город, как сложный семиотический механизм, генератор культуры.

Городской текст как надтекстовое образование, характеризующееся экспериенциальностью, конвенциональной гибкостью, системностью, целостностью, многомерностью и полифункциональностью. Структура и художественные функции городского текста в романе. Принципы функционирования городского текста, его роли в моделировании художественного мира в романе. Принципы взаимодействия городского текста с литературными, живописными и другими предтекстами. Темпоральные и локальные ограничения. Мифопоэтическая традиция в урбанистической образности, закономерности осмысления проблемы «человек и город» в художественной системе писателя.

Литература и пространство. Литература и архитектура. Литература и пространственные виды искусств. Поэтика пространства

Литература и кинематограф. «Язык кино». Киноповествование

Кино как вид искусства и знаковая система. Язык кинематографа. Теории кино, его структура, специфика порождения и восприятия кинотекста. Творчество классиков кино, поэтика киножанров, поэтика одного из периодов в истории кино. Кинематографические приемы. Универсалии классического искусства и их развитие в кинематографе. Проблемы поэтики и специфики языков кино и литературы, их взаимодействия, сходства и различия: синхронический и диахронический аспекты. Литературные приёмы в творческом арсенале кинематографиста. Проблема совокупности средств выразительности кино и литературы (описание), проблема нарратологии, взаимодействия автора и читателя через текст, с его сложной системой персонажей, повествователей и способов повествования (повествование), проблема мотивной поэтики и интертекста (сюжетосложение). Сюжет в кино. Киносценарий как жанр. Ненарративный кинематограф.

Принципы кинематографизма в литературе. Эстетика экранизации.

Художественный текст и его экранизации. Понятие «непереводимого шедевра». Проблема «третьего языка». Экранизация, адаптация, «фильм по мотивам».

Практика исследования экранизации. Чеховские экранизации. Экранная драматургия как синтез средств театральной драматургии, литературы и кино. «Принцип кинематографизма» в литературе. Монтаж как категория искусства. Образ писателя в кинематографе.

Тема 3. Аудиальный код русской прозы.

Литература и музыка. Синтез музыки и слова. Проблема классификации взаимодействия литературы и музыки. Понятие «музыкальность в литературе». Синтез музыки и слова. Традиция музыкальности в европейской литературе. Музыкальное сопровождение художественного текста в культуре средневековья и возрождения. Лирика трубадуров. Типы и формы интермедийных связей литературы и музыки. Общее и различное в принципах литературного и музыкального повествования. Онтологическая интермедийность в музыке. Типы взаимодействия. Симбиоз литературы и музыки (вокальная музыкальность). Интонация и текст. Программная музыка. Литература как прецедентный текст для музыкального сочинения. Литературно-музыкальные принципы построения романа.

Музыкальный экфрасис, варианты и способы его разворачивания в тексте. Музыкальная цитата. Музыкальная аллюзия. Музыкальное произведение как основа сюжета. Реализация музыкальных приемов, их функция и моделирование в романе.

5 Контроль и оценка качества освоения учебного модуля

Контроль качества освоения магистрантами данного учебного модуля осуществляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС), являющейся обязательной к использованию всеми структурными подразделениями университета.

Для оценки качества освоения модуля используются формы контроля: текущий – регулярно в течение всего семестра; семестровый – по окончании изучения учебного модуля.

Текущий контроль осуществляется во время выполнения практических аудиторных и внеаудиторных заданий, проведения докладов-презентаций, рефератов, сообщений, подготовки эссе и решения тестов.

Семестровый (промежуточный) контроль осуществляется посредством суммирования баллов за весь период обучения при условии, что текущий рейтинг по каждому из контрольных мероприятий по данному модулю не ниже уровня успеваемости.

Оценка качества освоения модуля осуществляется с использованием фонда оценочных средств (ФОС), разработанного по всем формам контроля в соответствии с Положением НовГУ «Об организации учебного процесса по образовательным программам высшего образования» и Положением НовГУ «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников».

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической карте учебного модуля (Приложение Б).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля представлено **Картой учебно-методического обеспечения** (Приложение В)

7. Материально-техническое обеспечение учебного модуля

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим класс, оборудованный мультимедийными средствами для демонстрации лекций-презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов, сопровождающих доклады, сообщения.

Приложения (обязательные):

А – Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля

Б – Технологическая карта

В - Карта учебно-методического обеспечения УМ

Приложение А

Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля «Интермедиальная поэтика русской прозы»

Модуль разделен на три базовых темы, по которым предусмотрены лекционные (в первой теме) и практические занятия, в том числе аудиторные СРС.

УМ предполагает построение учебного процесса в соответствии со следующими принципами:

- принцип тематического представления профессионально-ориентированного материала;
- принцип технологичности, который выражается в организационном единообразии материала (последовательность процедур, множественность методических приемов, устойчивые временные границы);
- обязательность контроля сформированности компетенций;
- принцип многоцелевой направленности каждой темы на формирование и совершенствование компетенций общекультурного и профессионального характера;

Важной составной частью учебной аудиторной и самостоятельной работы является

широкое применение анализа культурных ситуаций, активных и интерактивных методов обучения для активизации образовательной деятельности. Практические занятия по дисциплине проводятся в форме презентаций, подготовленных сообщений, докладов студентами под руководством преподавателя, практической работы с прозаическими текстами.

В ходе преподавания дисциплины студентам читается краткий лекционный курс, 2) проводятся практические занятия, 4) некоторые вопросы студенты изучают на аудиторных СРС.

Лекционный курс учитывает современные достижения (находки, открытия и интерпретации) в области русской литературы, авторский подход лектора-преподавателя, новейшие методологии, методики и технологии преподавания. Однако краткий лекционный курс не может претендовать на полноту в освещении всех проблем интермедиальной поэтики, не может исчерпать основного объема материала, который необходимо освоить студенту в ходе ознакомления с дисциплиной.

В связи с этим возрастает значение практических занятий, которые требуют: 1) ответственной самостоятельной подготовки магистранта к практическому занятию; 2) требуют большой активности (по сравнению с пассивным восприятием и фиксированием лекционного курса) в ходе проведения практического занятия. В ходе подготовки и проведения практических занятий у студентов закрепляются навыки самостоятельной работы, формируется устойчивый интерес к изучаемому материалу, преподаватель получает возможность осуществить частичный промежуточный контроль над усвоением темы, вынесенной на практическое занятие. Практические занятия позволяют соединить изучение закономерностей литературного и культурного процесса с анализом конкретных визуальных аудиальных, художественных явлений с точки зрения их проблематики и поэтики. На практических занятиях, в процессе самостоятельной работы магистранты приобретают необходимые специалисту более сложные навыки теоретического и конкретно-исторического изучения общих закономерностей культурного взаимовлияния разных видов искусств, а также вырабатывают и закрепляют навыки литературоведческого анализа.

Формы и методы работы студентов в процессе изучения дисциплины предполагают: практические занятия и самостоятельную работу, знакомство с литературой по изучаемой проблематике и с интернет-источниками.

Главная цель практических занятий — обеспечить магистрантам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой области сравнительного литературоведения.

В организации практических занятий реализуется принцип совместной деятельности. Реализуются решения научных проблем и общий поиск ответов учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у обучающихся. Такое проведение занятий обеспечивает контроль усвоения знаний и развитие научного мышления у студентов, максимальное расширение кругозора.

Активными и интерактивными формами обучения в данном модуле могут являться как отдельные упражнения на занятии, так и занятия в целом, аудиторные или самостоятельные.

Предусмотрены такие интерактивные формы учебной работы как:

1. индивидуальное творческое задание для публичного выступления по предложенной проблеме;
2. работа в парах или группах над анализом ситуаций социокультурного и межкультурного характера;
3. беседа преподаватель – студенты по проблематике изучаемого раздела;
4. контроль правильности и полноты выполнения заданий;
5. написание эссе по выбранной магистрантом теме;
6. написание реферата по интересующей студента теме;
7. доклад-презентация подготовленной работы.

Параметры оценочного средства представлены в ФОС данного учебного модуля.

Тема 1 Интермедиаальность как теория и метод анализа (5л). Происхождение феномена интермедиаальности, история и теория. Понятие интермедиаальности в современной науке (Беньямин, Хансен-Леве, Луман, Р. Барт, Кристева, Лотман, Бахтин, Борисова, Тишунина). Интермедиаальность как ключ к художественному тексту. Понятия медиа и медиаальность в современном гуманитарном знании. Интермедиаальность и художественная эволюция: разнообразие форм художественного дискурса. Интертекстуальность и интермедиаальность. Критика теории источников. Интертекстуальность и постмодернистское мышление.

Интертекстуальность и интермедиаальность. Трансмедиаальность. Многомедийный вербальный регистр. «Текст в тексте» в контексте теории и практики интермедиаальности.

Новые творческие приемы и эксперимент в современной литературе. Исторические предпосылки интермедиаальности в литературе. Комбинаторная литература. Визуальная поэзия. Художественный полифонизм.

Типология интермедиаальных связей. Предметность и репрезентативность.

Обсуждаемые вопросы: Понятия медиа и медиаальность в современном гуманитарном знании, теория коммуникации М. Маклюэна. Интермедиаальность и художественная эволюция: разнообразие форм художественного дискурса.

Интертекстуальность и интермедиаальность. Трансмедиаальность. Многомедийный вербальный регистр.

Новые творческие приемы и эксперимент в литературе. Исторические предпосылки интермедиаальности в литературе. Комбинаторная литература. Визуальная поэзия. Художественный полифонизм.

Типология интермедиаальных связей (моделирование материальной фактуры другого вида искусств - проекция; перенесение формообразующих принципов других искусств в литературный текст – транспозиция; включение и использование образов, мотивов, сюжетов произведений другого медиаального ряда (живопись, музыка, архитектура и т.д.) в литературный текст – трансфигурация или интермедиаальная инкорпорация. «Текст в тексте» в контексте теории и практики интермедиаальности. Предметность и репрезентативность.

Аудит срс: реферирование исследовательских работ, сопоставление различных исследовательских позиций.

Дидактические единицы: Границы искусства. Медиа. Медиаальное средство. Код. Язык искусства. Взаимодействие искусств. Синтез искусств. Диалог в культуре. Перевод. Интерсемиотичность. Интеркультуральность. Интердискурсивность. Интермедиаальность. Транспозиция. Трансформация. Текст, мататекст, интекст, текст-контекст. Несловесный текст. Текст без берегов. Функции текста. Текст и смысл.

1. Котелевская, В. В. Интермедиаальность как литературоведческая проблема/ В. В. Котелевская // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. - 2011. - N 2. - С.212-213.
2. Олизько Н.С. Интермедиаальность как разновидность интердискурсивных отношений // Мировая литература в контексте культуры. 2008. № 3. С. 77-79.
3. Тимашков А.Ю. Интермедиаальность как авторская стратегия в европейской художественной культуре рубежа XIX-XX ВЕКОВ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 2012 // http://www.gup.ru/upload/iblock/0e4/TimashkovAY_Avtoreferat.doc
4. Тимашков А.Ю. К истории понятия интермедиаальность // <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/literaturologija/2007/tim21-26.pdf>
5. Чуканцова В.О. Интермедиаальный анализ в системе исследования художественных текстов: преимущества и недостатки // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 108. С. 140-145.

Тема 2 Визуальный код русской прозы.

ПЗ 1 - 3 Литература и живопись.

Обсуждаемые вопросы: Понятие визуальности. Слово и образ в теории культуры и в художественной практике. Функция визуального образа в тексте. Офтальмологическая поэтика.

Эволюция визуальной практики в европейской культуре. «Узнавание» и «видение» в интерпретации В. Шкловского. «Видение» и «визуализация» (смещение глаза и объектива) в интерпретации П. Вирильо. Автоматическое восприятие. Суггестивный образ.

Семиотика визуальных видов искусств (непрерывность, иконичность, одномоментность восприятия, статичность, экспозиционность (пространственность)). Разрушение традиционного языка визуальной культуры в современном искусстве. Корреляция вербальных и визуальных знаков (транспозиция фабулы (замещение вербального повествования визуальным нарративом; трансформация «пространственной семантики» вербального текста в визуальный текст, проекция концептуальных моделей искусств (монтаж, коллаж, беспредметность). Типология визуальных знаков: знак-символ, знак-икона (предметный или метаметазнак), знак-индекс (метаметазнак). Цветопись.

Экфрасис как особый тип текста. Поэтика экфрасиса. Структурно-содержательная трансформация экфрасиса в разные литературные эпохи. Типологические характеристики экфрасиса. Экфрасис живописный, скульптурный, архитектурный, музыкальный. Экфрасис художественный и нехудожественный (публицистический и эпистолярный). Подробный (развернутый) экфрасис - экфрастические фрагменты - и сжатый (свернутый) - краткие экфрастические включения, характеристики-упоминания. Локальный и рассредоточенный (серийный) экфрасис. Экфрасис вариативный (однотипный) и разнотипный. Компаративный (или сравнительный), интерьерный, оптативный (или желательный - картина-предположение, картина-видение), тематический (экфрасис появляется в беседе персонажей о живописи, или является неотъемлемой частью истории героя-живописца, описанием портрета возлюбленного (-ой)). Объект описания: собственно экфрасис, экфрасис-гетаке (повторные описания-отсылки) и псевдо-экфрасис. Оценка образа: экфрасис-восхваление (позитивный экфрасис — описание совершенных картин) и экфрасис-развенчание (отрицательный экфрасис - описание карикатурных, лишенных художественных достоинств произведений). Эмоционально-экспрессивный экфрасис - создающий определенную тональность повествования; характеристики - участвующий в характеристике героя, обстоятельств его жизни; сюжетообразующий - предсказательный, ретроспективный, проекционный, замещающий; пояснительный - используется для более точной, наглядной демонстрации мыслей и идей; экфрасис, воссоздающий эстетическую концепцию автора; информативный - осуществляющий функцию эстетического просвещения, то есть знакомства читателя с картиной

Дидактические единицы: Визуальность. Слово и образ. Знак. Икона. Индекс. Символ. Интеграция. Трансформация. Транспозиция. Экфрасис. Типология. Вербальная репрезентация визуального образа. Видение. Визуализация. Суггестивный образ. Иллюстрация. Цветопись.

1. Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // <http://ivgi.rsuh.ru/print.html?id=85126>
2. Лотман Ю.М. Натюрморт в перспективе семиотики / Ю.М. Лотман // Об искусстве. СПб., 1992. - С. 494 - 500.
3. Лотман Ю.М. Портрет / Ю.М. Лотман // Об искусстве. СПб., 1992. - С. 500-518.
4. Лотман Ю.М. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия / Ю.М. Лотман // Избранные статьи. -Таллинн, 1992. Т. 1. - С. 287 - 292.
5. Лотман Ю.М. Текст в тексте / Ю.М. Лотман // Текст в тексте: Труды по знаковым системам XIV. Тарту, 1981. - С. 3 - 18.

6. Лошилов И. Опыт интерпретации визуального текста // НЛО. № 16. 1995. С. 264 – 268.
7. Орлицкий Ю. Визуальный компонент в современной русской поэзии // НЛО. № 16. 1995. С. 181 – 192.
8. Топоров, В.Н. Тезисы к предыстории «портрета» как особого класса текстов / В.Н. Топоров // Исследования по структуре текста. М., 1987. - С. 278 -288.

ПЗ 4 - 6 Литература и театр. Театральность и литература. Истоки театральности. Проблема театра и театральности в романе.

Обсуждаемые вопросы: «Язык театра»: «читать театр». Театральный знак. Сценическая образность и текстовая символика. Динамика театральных знаков. Понятие «игры», «театральности» и «театрализации». Сцена.

Театральность и литература. Истоки театральности. «Литературный театр». Поэтика драмы и эстетика театра в романе. Роман и драма: теоретические аспекты изучения. Проблема действия в эпике и драме. Изображенное событие и точка зрения наблюдателя в романе и драме.

Проблема театра и театральности в романе. «Театральный перевод»: специфика перевода для сцены. Значение конкретизации. Принципы структурирования. Принципы театрального повествования. Условия восприятия театрального перевода. Слово и жест.

Опыт исследования «театральной инсценировки». Романы М. Булгакова на театральной сцене. Принцип сценичности. Конкретизация диалогов. Функция авторских ремарок. Поэтика «видимого» в романах (жест, лицо и т.д.).

Тема театра в романе и ее воздействие на поэтику прозы. Проблема разграничения реального и фикционального. «Внутритекстовый зритель».

«Перевод» театрального произведения на кинематографический язык. Кинематографические приемы и драма.

Дидактические единицы: театральность, театрализация, театральная инсценировка, сцена, сценичность, внутритекстовый зритель, слово и жест.

1. Дубин Б., Золотухин В., Рогинская О., Гавришина О., Лидерман Ю. «Круглый стол» «Театральность в границах искусства и за его пределами» // Новое литературное обозрение. 2011. № 111. С. 219-233.
2. Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: «Искусство», 2000. С. 583 – 603.
3. Лотман Ю.М. Язык театра // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: «Искусство», 2000. С.603 – 608.
4. Лотман Ю.М. Театр. Язык и живопись// Избранные статьи, Т.3. Таллинн: Александра, 1992.-494 с.
5. Лотман Ю.М. Текст в процессе движения: автор - аудитория, замысел - текст // Лотман Ю.М. Семиосфера. - СПб.: Искусство, 2000. - С. 353-365;
6. Соколов Е.Г. Формула театра // <http://anthropology.ru/ru/texts/sokolove/metares0105.html>
7. Тишунина Н.В. Театр как вид искусства // Анализ и интерпретация произведения искусства. М.: Высшая школа, 2004.
8. Лотман Ю. М. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного человека начала XIX столетия // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство, 1998. 704 с.

ПЗ 7-9 Литература и архитектура. Литература и пространство. Литература и пространственные виды искусств.

Обсуждаемые вопросы: Поэтика пространства. «Пространство есть текст» (В.Топоров). Символика городского пространства. Концентрическое и эксцентрическое положение города. Город, как сложный семиотический механизм, генератор культуры.

Городской текст как надтекстовое образование, характеризующееся экспериенциальностью, конвенциональной гибкостью, системностью, целостностью, многомерностью и полифункциональностью.

Структура и художественные функции городского текста в романе. Принципы функционирования городского текста, его роли в моделировании художественного мира в романе. Основные структурные компоненты (субтексты) городского текста в литературе (уровни: образный, композиционный, колористический и экспрессивный).

Принципы взаимодействия городского текста с литературными, живописными и другими предтекстами. Темпоральные и локальные ограничения.

Мифопоэтическая традиция в урбанистической образности, закономерности осмысления проблемы «человек и город» в художественной системе писателя.

Специфика функций петербургского/новгородского текста в художественном мире писателей.

Архитектурные памятники в литературе. Архитектурный экфрасис. Архитектурное начало в композиции и сюжетосложении.

Дидактические единицы: интериоризация, художественная экстериоризация, воспринимающий человек, множественность художественного текста, универсализация образов и метафор, соотношение текста и мира, городской текст.

1. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 9 – 22.
2. Топоров, В.Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст: семантика и структура. М., 1983. - С. 227 - 285.
3. Брумфильд Уильям Крофт. Маркиз де Кюстин и Достоевский: архитектура Петербурга как исторический текст // «Вестник Европы» 2007, №21
4. Валеева Е.В. Проблемы экстериоризации в современном литературном тексте // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 1. С. 181-183.
5. Лахман Ренате. Взгляд: Образы Петербурга и Рима в творчестве Гоголя // Лахман Ренате. Дискурсы фантастического. М.: Новое литературное обозрение, С. 183 – 210.

ПЗ 10-12 Литература и кинематограф. «Язык кино». Киноповествование

Обсуждаемые вопросы: Кино как вид искусства и знаковая система. Язык кинематографа. Теории кино, его структура, специфика порождения и восприятия кинотекста. Творчество классиков кино, поэтика киножанров. Кинематографические приемы.

Универсалии классического искусства и их развитие в кинематографе. Проблемы поэтики и специфики языков кино и литературы, их взаимодействия, сходства и различия: синхронический и диахронический аспекты. Литературные приёмы в творческом арсенале кинематографиста. Проблема совокупности средств выразительности кино и литературы (описание), проблема нарратологии, взаимодействия автора и читателя через текст, с его сложной системой персонажей, повествователей и способов повествования (повествование), проблема мотивной поэтики и интертекста (сюжетосложение). Сюжет в кино. Киносценарий как жанр.

Ненарративный кинематограф. Киноэксперименты, посвященные поискам специфически кинематографического языка (экспрессионизм в кино, «новая волна»). Визуальный нарратив, становление неомодерна в кинематографе 1950-60-х годов.

Виртуальная реальность и материальный мир. Дискретность повествования. Композиция. Структура времени и пространства. Образы-персонажи. Кадр. Ракурс.

Дидактические единицы: кинематограф, технологии, «фильмическое», экранный образ, реальность, иллюзорность, виртуальность, изображение, континуальность и дискретность повествования, композиция, план, камера, кадр, кадр, кадр, ракурс.

1. Левченко Я. Контурь ненаписанной теории: кинематографический сюжет русских формалистов // «НЛО» 2008, №92.

2. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве. Спб., 1998. С. 288 – 373.
3. Бёрд Роберт. Русский символизм и развитие киноэстетики: наследие Вяч. Иванова у А. Бакши и Адр. Пиотровского // «НЛО» 2006, №81.
4. Булгакова О. Тело медиа и медиальная бестелесность // «НЛО» 2012, №117.
5. Левченко Я. Контуры ненаписанной теории: кинематографический сюжет русских формалистов // «НЛО» 2008, №92.
6. Самутина Н. Трансформация объекта как вызов науке о кино // «НЛО» 2011, №109
7. Троепольская Екатерина, Родионов Андрей. Алхимический жанр // «Октябрь» 2012, №3.
8. Тынянов Ю.Н. Кино // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977. - С. 320-348.
9. Ямпольский М. Экспрессивность: между человеческим и машинным (неметафизическая антропология и кинематограф) // «НЛО» 2011, №109

ПЗ 13-16 Принципы кинематографизма в литературе. Эстетика экранизации.

Обсуждаемые вопросы: Художественный текст и его экранизации. Понятие «непереводимого шедевра». Проблема «третьего языка». Экранизация, адаптация, «фильм по мотивам».

Практика исследования экранизации. Чеховские экранизации: опыт сопоставления экранизаций.

Экранная драматургия как синтез средств театральной драматургии, литературы и кино. Практика исследования экранизации пьесы Чехова «Вишнёвый сад» («Сад» С. Овчаров)ю

«Принцип кинематографизма» в литературе. Монтаж как категория искусства. Элементы киносценария в прозаическом тексте.

Образ писателя в кинематографе.

Дидактические единицы: экранизация, визуальная трнспозиция, «автономный шедевр», адаптация, интерпретация, монтаж, киносценарий.

1. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве. Спб., 1998. С. 288 – 373.
2. Митта Александр. Кино между адом и раем. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. М.: АСТ, 210. 538 с.
3. Тынянов Ю.Н Об основах кино // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977. - С. 326-345.
4. Черкасов Р. Кино глазами литературоведов. Всероссийская научная конференция «Литература и кино: парадоксы диалога» (Самара, 3-4 октября 2005 Г.) // Новое литературное обозрение. 2005. № 76. С. 62.

Тема 2 Музыкальный код русской прозы.

ПЗ 16-19 Литература и музыка.

Обсуждаемые вопросы: Понятие «музыкальность в литературе». Синтез музыки и слова. Традиция музыкальности в русской литературе.

Типы и формы интермедальных связей литературы и музыки. Общее и различное в принципах литературного и музыкального повествования. Онтологическая интермедальность в музыке.

Типы взаимодействия. Симбиоз литературы и музыки (вокальная музыкальность). Интонация и текст. Программная музыка. Литература как прецедентный текст для музыкального сочинения.

Музыка в литературе (вербальная музыка). Речевая музыка. Музыкальная композиция и повествовательная структура художественного текста. Имитация (имплицитная референция). Интермедальная тематизация (эксплицитная референция). Образ творца-

музыканта, дискуссии о музыке и отображение музыки в тексте (И. С. Тургенев «Дворянское гнездо»). Литературно-музыкальные принципы построения романа.

Дидактические единицы: музыкальность, интонация, тональность, звукоряд, моделирование звука, моделирование мелодии, полифония, контрапункт, гармония, темп, импровизация, музыкальный жанр, лейтмотив, мотив.

1. Борисова И. Zeno is here: в защиту интермедальности (рец. на кн.: Слово и музыка. М., 2002) // Новое литературное обозрение. 2004. № 65. С. 39.
2. Гир А. Музыка в литературе: влияния и аналогии / Перев. с нем. И. Борисовой // Вестник молодых ученых. Гуманитарные науки. – СПб, 1999. – № 1. – С. 86–99.
3. Мышьякова, Н. М. Взаимодействие литературы и музыки в истории культуры / Н. М. Мышьякова // Русская словесность. – 2008. № 5. С.5-8

ПЗ 20-22 Музыкальный экфрасис, варианты и способы его разворачивания в тексте. Музыкальная цитата. Музыкальная аллюзия. Музыкальное произведение как основа сюжета. Реализация музыкальных приемов, их функция и моделирование в романе.

4. Борисова И. Zeno is here: в защиту интермедальности (рец. на кн.: Слово и музыка. М., 2002) // Новое литературное обозрение. 2004. № 65. С. 39.
5. Гир А. Музыка в литературе: влияния и аналогии / Перев. с нем. И. Борисовой // Вестник молодых ученых. Гуманитарные науки. – СПб, 1999. – № 1. – С. 86–99.
6. Мышьякова, Н. М. Взаимодействие литературы и музыки в истории культуры / Н. М. Мышьякова // Русская словесность. – 2008. № 5. С.5-8

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает в себя следующие виды заданий: чтение художественной и научной литературы по рекомендованным спискам, подготовка устного сообщения, подготовка к докладу-презентации, написание эссе, реферата, подготовка к тестам.

Виды заданий на СРС:

1. Чтение художественной и научной литературы по рекомендованным спискам;
 2. Подготовка сообщения по темам: «Чехов и Левитан. Дружба и взаимовлияние», «Музыка в жизни И. С. Тургенева», «Музыка в жизни Л. Н. Толстого» (и по желанию магистрантов)
 3. Написание эссе на тему: «Визуальность в классической литературе», «Аудиальность в современной прозе» (на примере одного или двух произведений по выбору студента).
 4. Подготовка доклада-презентации на тему «Война у Толстого и Верещагина», «Русские праздники у Шмелёва и Кустодиева», «Левитановские пейзажи в чеховском творчестве».
 5. Написание реферата по предложенным темам:
1. Интертекстуальность и интермедальность: граница терминов.
 2. Феномен интермедальности в современной культуре.
 3. Литература и музыка: варианты взаимодействия.
 4. Архитектурное сооружение как литературный образ.
 5. Театральность в литературе.
 6. Литература и кинематограф.
 7. Современная книжная иллюстрация.
 8. Портрет и живопись в литературе.
 9. Проблема перевода: экранизация литературных текстов.

Дополнительная литература:

Долгополов И. Мастера и шедевры: В трех томах. М., 1987.

- Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры. // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х томах. Таллинн, 1993.
- Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб, 1998.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1999.
- Тюпа В.И. Аналитика художественного. М., 2001.
- Тишунина Н. В. Западно-европейский символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт интермедиального анализа. СПб., 1998.
- Альфонсов В. Н. Слова и краски. СПб., 2006.
- Теоретическая поэтика: понятия и определения (Хрестоматия). (Авт.-сост. Тамарченко Н.Д.) М., 2002.
- Чуканцова В.О. Картина и текст: композиция и ее элементы //сб. Детская литература как предмет компаративистики. Вып.3. СПб., 2009. – С. 27-33.
- Борисова И.Е. Zeno is here. В защиту интермедиальности // Новое литературное обозрение. М., 2004 (а). - № 65. - С. 384-391.
- Борисова И.Е. Перевод и граница: Перспективы интермедиальной поэтики // Toronto Slavic Quarterly: Academic Electronic Journal in Slavic Studies. 2004 (6). - №7. Электронная публикация. Режим доступа: <http://www.utoronto.ca/tsq/07/borisova07.shtml>.
- Взаимодействие искусств в истории мировой культуры / Под общ. ред. В. И. Толстого. М.: НИИ РАХ, 1997. - 399 с.
- Тишунина Н.В. Взаимодействие искусств в литературном произведении как проблема сравнительного литературоведения // Филологические науки. 2003. - № 1. - С. 19-26.
- Кон Ю. Г. Избранные статьи о музыкальном языке. - СПб., 1994.
- Каган М.С. Музыка в мире искусств. - СПб., 1996.
- Алексеев М.П. Взаимодействие литературы с другими видами искусств как предмет научного изучения // Русская литература и зарубежное искусство: Сборник исследований и материалов. — Л., 1986. С. 5-19.
- Каган М.С. Морфология искусства. Л, 1972.
- Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М., 1962.
- Пигарев К.В. Русская литература и изобразительное искусство: Очерки о русском национальном пейзаже середины XIX в. – М., 1972.
- Миньона: Музыка в русской прозе: вторая половина XIX века / Сост. А.Трейстер. М., 1991.
- Асафьев Б.В. Русский романс XIX века // Русская музыка XIX и начала XX века. Л., 1979. С. 55-100.
- Балабанович Е.З. Чехов и Чайковский. М., 1978.
- Васина –Гроссман В.А. Русский романс конца XIX и начала XX века // Русская художественная культура конца XIX - начала XX века (1895-1907). Книга первая. Зрелищные искусства. Музыка. М., 1968. С.385-396.
- Кошелев В.А. Пространство контекста. (К истории русского городского романса) // Вестник Новгородского государственного университета. 1995. № 2. С.67-72.
- Петровский М. “Езда в остров любви”, или что есть русский романс // Вопросы литературы. 1984. №5. С.55-90.
- П. И. Чайковский и русская литература / Сост. Б.Я. Аншаков, П.Е. Вайдман. Науч. ред. М. Э. Риттих. Ижевск, 1980.
- Платек Я. Верьте музыке. М., 1989.
- Реизов Б. Г. Литература и музыка /Отв. ред. Б. Г. Реизов. ЛГУ, 1975.
- Русская художественная культура второй половины XIX века. Социально-эстетические проблемы, духовная среда. М., 1988.
- Фортунатов Н.М. Музыкальность чеховской прозы.(Опыт анализа формы) // Филологические науки. 1971. №3.С.14-25.
- Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Чехова. М., 1953.

Список текстов для анализа:

Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо. Отцы и дети.
 Чернышевский Н.Г. Что делать?
 Толстой Л.Н. Война и мир. Анна Каренина. Крейцерова соната.
 Шмелев И.С. Лето Господне.
 Чехов А. П. После театра. Скрипка Ротшильда. Чёрный монах. Ионыч.
 Бунин И. А. Гранатовый браслет.

Презентации по темам учебного модуля.

Целью презентации, которую готовят студенты, объединенные в мини-группы, - развитие самостоятельных поисковых навыков и самостоятельного умения анализировать аудиальное и визуальное в художественном произведении.

Темы для самостоятельной подготовки презентаций (Тема 2, 3) (на выбор):

Перовский Пугачев и Пугачев пушкинский.
 Многообразие типов запорожцев у Гоголя и Репина.
 Единство пейзажа и настроения героев в романе «Отцы и дети» и картине Перова.
 Искусство психореалистического портрета в живописи и литературе 1860-х годов.
 Тематические взаимосвязи между романом Н.Г.Чернышевского «Что делать?» и картинами В.Е.Маковского «Вечеринка» (1875—1897) и В. В. Пукирева «Неравный брак» (1862).
 Описание отступления французов у Толстого и Прянишникова.
 Серия картин В.В. Верещагина об Отечественной войне 1812 года и текст романа «Война и мир».
 Левитановские полотна в прозе Чехова. «Дом с мезонином» Чехова и полотна Левитана.
 А.П. Чехов «Ванька» и картина В.Е. Маковского «Свидание». Жанр картины-новеллы.
 Русские праздники у Шмелёва и Кустодиева.
 Л. Толстой и польский композитор Шопен.
 Музыка в «Записках охотника» Тургенева.
 Тургенев и музыка В. А. Моцарта
 Чехов и Чайковский
 Бунин и музыка Бетховена

Приложение Б
(обязательное)

Технологическая карта

учебного модуля «Интермедиаальная поэтика русской прозы»

семестр 11, ЗЕТ 3, вид аттестации – зачёт, акад.часов 27, баллов рейтинга 150

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ не де- ли сем.	Трудоемкость, ак.час					Форма текущего контроля успеv. (в соотв. с паспортом ФОС)	Максим. кол-во баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР	АСРС			
Тема 1 Интермедиальность как теория и метод анализа	1-3	5			1	15	Собеседование	10
Тема 2 Визуальный код русской прозы								
Литература и живопись	3-4		3		1	8	Доклады- презентации, сообщения, эссе.	30
Литература и театр	5-6		3		1	8	Доклады- презентации, сообщения, эссе.	30
Литература и архитектура	6-7		3		1	8	Доклады- презентации, сообщения	20
Литература и кино	8-10		6		2	22	Доклады- презентации, сообщения	20
Тема 3 Аудиальный код русской прозы	11-14		7		3	20	Доклады- презентации, сообщения, реферат. Тест	40
Итоговая аттестация	Зач							

Итого:		5	22		9	81		150
--------	--	---	----	--	---	----	--	-----

В соответствии с Положением «Об организации учебного процесса по образовательным программам высшего образования»

перевод баллов рейтинга в традиционную систему оценок осуществляется по шкале:

отлично – (90-100) % от 150 - 136

хорошо – (70-89) % от 135 - 113

удовлетворительно – (50-69) % от 112 - 75

неудовлетворительно – менее 50 % от менее 75

Приложение В

(обязательное)

Карта учебно-методического обеспечения

Учебного модуля «Интермедиа́льная поэтика русской прозы»

Направление (специальность) 45.01.04 «Русская литература»

Формы обучения очная

Курс 2 Семестр 11

Часов: всего 27, лекций 5, практ. зан. 22, СРС ауд.9, срс внеаудит.81

Обеспечивающая кафедра русской и зарубежной литературы

Таблица 1- Обеспечение учебного модуля учебными изданиями

Библиографическое описание* издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
Учебники и учебные пособия		
1 Зинченко В.Г. Литература и методы её изучения. Системно-синергетический подход / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Киринозе. – М.: Флинта: Наука, 2011. - 200 с.		
2 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. и др. Практикум по жанровому анализу литературного произведения. Екатеринбург: Изд. УрГПУ, 2003.		
3 История русской литературы конца XIX - начала XX века: учебное пособие для вузов: в 2 т.: т. 1 / [Е.А. Дьякова, В.Б. Катаев, В.А. Келдыш и др.]; под ред. В.А. Келдыша. – М.: Академия, 2009. - 288 с.		
Учебно-методические издания		
1 Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе: Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2003.		
2 Сравнительное литературоведение: Хрестоматия: Учебное пособие. Отв. редактор Г.И.Данилина. Тюмень: ТюмГУ, 2011		
3 Тюпа В.И. Анализ художественного текста : учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2006. - 331,[2]с.		

Таблица 2 – Информационное обеспечение учебного модуля

Название программного продукта, интернет-ресурса	Электронный адрес	Примечание
Тишунина Н.В. Взаимодействие искусств в литературном произведении как проблема сравнительного литературоведения // Филологические науки. 2003. - № 1. - С. 19-26.		
Борисова И. Е. Zeno is here: в защиту интермедиальности [Текст] / И. Е. Борисова. // Новое литературное обозрение. – М., 2004. – № 65. – С. 384-391.	magazines.russia.ru/HJO/2004/65/boris37.html	
Тимашков А.Ю. К истории понятия интермедиальность //	http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/literaturologija/2007/tim21-26.pdf	

Действительно для учебного года 2015 / _ 2016

Зав. кафедрой Иванов А.В.
подпись И.О.Фамилия

1 09 20 15г.

СОГЛАСОВАНО

НБ НовГУ:

зав. сект. Т. У. Карлова
должность подпись расшифровка

