

I. Название дисциплины (в соответствии с учебным планом):

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики и организации учебного процесса)

III. Цели и задачи дисциплины:

Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является историко-функциональный аспект изучения вершинных произведений русской классической литературы в общей системе явлений культуры и их взаимоотношении с другими видами художественного творчества; как ключевое избрано явление интермедиальности, то есть связи словесного (поэтического или прозаического) текста с произведениями других искусств.

Задачи освоения дисциплины:

Остановившись на некоторых наиболее значимых произведениях, рассмотреть формы их бытования в современной культурной жизни, во взаимодействии с иными видами искусства, иными формами представительства текстов. Изучение судьбы произведений во времени, в истории культуры, производится с учетом развития литературоведческой и культурологической мысли. После прихода теорий интертекста и интермедиальности, в век Интернета и цифровых технологий передачи информации привычные для традиционной эстетики понятия взаимодействия искусств предстают в новом свете и нуждаются в переосмыслении. Студенты, используя базовые знания, полученные в курсах «История русской литературы», «Теория литературы», получают возможность практического применения понятий интермедиальности и теории интертекста при изучении языков искусств и языков медиа, медиаформатов передачи информации. На занятиях конкретизируются и углубляются понятия интерпретации и художественного перекодирования; литературоцентричности русской культуры.

1. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина входит в вариативную часть ООП. Курс по выбору

Данный курс является частью магистерской программы «История русской литературы XI-XIX веков» и предназначен для магистрантов первого года обучения (I и II семестры). Для изучения курса достаточными являются знания, умения и навыки, приобретенные в бакалавриате по направлению «Филология» (профиль «Русская филология»).

Форма промежуточной аттестации: I семестр – зачет, II семестр – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
СПК.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: широкий круг различных видов взаимодействия произведений русской литературы с живописью (от Гоголя до Чехова), скульптурой (от Фета до Глеба

Успенского), музыкой (от Пушкина до Л.Толстого и Короленко); историю наиболее значительных театральных, кино- и телеинтерпретаций произведений русской классики; закономерности взаимодействия разных семиотических рядов и перевода одного художественного кода в другой при интермедальности – взаимодействии различных видов искусств.

Уметь: оценивать различные уровни интерпретации литературного текста в произведениях современной художественной культуры, владеть навыками критического рассмотрения интерпретаций и адаптаций наиболее известных текстов русской литературы при переводе на языки других медиа; определять пути передачи авторского смысла как исходного и отправного момента во всех возможных стратегиях его интерпретации; с помощью литературоведческого инструментария анализировать художественные и иные тексты в историко-культурном и литературном контексте.

Владеть: способностями написания критических разборов, эссе по разнообразным аспектам интермедальности; терминологическим аппаратом из различных областей искусства; доступом к новым альтернативным форматам (аудио-визуальным, электронно-цифровым) получения художественной информации.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, <u>включая самостоятельную работу студентов</u> (с.р.с.) и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекция	с.р.с.	семинар	с.р.с.	
1.	Из истории изучения взаимодействия искусств (Лессинг, Гердер, Гегель, Белинский, Потебня). Поэты и прозаики о соотношении искусств (Боратынский, Гоголь, В.Одоевский, Верлен). Соотношение понятий «взаимодействие искусств» и «интермедальность».	1	1	2	2		с.р.с.	
2.	Интермедальность и теория интертекста (М.Бахтин, Ю.Кристева, Р.Барт, Ж.Женетт, И.Ильин). Языки искусств и языки медиа. Медиаформаты передачи	1	2	2	2			

	информации. Понятия интерпретации и художественного перекодирования							
3,4.	Литература и живопись. Экфрасис (Гоголь, Гаршин, Чехов). Литература и скульптура (Фет, Г.Успенский)	1	3	2	2			
5,6.	Литература и музыка. Word music и verbal music (Пушкин, Тургенев. Гончаров, Л.Толстой, Короленко, Чехов)	1	4-5	4	4			Написание реферата
7,8.	Связь интерпретации литературного произведения с общественно—культурной ситуацией. Четыре версии экранизаций пьесы Гоголя «Игроки». Литература и театр. Утраты и обогащения смыслов. Пять театральных версий «Дяди Вани».	1	6-9	8	8			Участие в устной дискуссии
8,9.	Литература и кино. Четыре киноверсии «Анны Карениной».	1	10-12	6	6			Участие в устной дискуссии
10,11	Интерпретации русской классики в зарубежном кино.	1	13-16	8	8			
	Литература и телевидение.		17	2	2			
			18	2	2			зачет
12,13	Литература и телевидение. Продолжение. ино- и телеверсии романа «Идиот».	2	1-3	6	6			Участие в устной дискуссии
14.	Особенности использования классики в парадигме постмодернизма.	2	4	2	2			Написание реферата
15.	Литературное произведение в опере («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Война и мир»).	2	5	2	2			
16.	Литературное произведение на языке балета.	2	6	2	2			
17.	Ю.Тынянов,	2	7	2	2			

	В.Шкловский, Ю.Лотман о специфике экранизаций литературных произведений							
18- 19.	Трансформации смысла литературного произведения при перенесении его на сцену и на экран	2	8-9	4	4			Написание реферата
20, 21.	Проблема пределов интерпретаторского произвола в инсценировках и экранизациях литературных произведений.	2	10- 12	6	6			Участие в устной дискуссии
22- 23.	Особенности жанров адаптаций, произведений «по мотивам».	2	13- 14	4	4			Написание реферата
24, 25.	История освоения кинематографом романа Л.Толстого «Война и мир».	2	15- 16	4	4			Участие в устной дискуссии
26, 27.	Проблема заглавного символа в пьесе Чехова «Чайка» в свете ее сценической истории	2	17- 18	4	4			Участие в устной дискуссии

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Курс предполагает использование студентами в рамках самостоятельной работы сети Интернет и иных информационных технологий для поиска и анализа информации, работы с базами данных, аудио— и видеозаписями произведений.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

Контрольные вопросы:

- Из истории изучения взаимодействия искусств (Лессинг, Гердер, Гегель, Белинский, Потебня).
- Поэты и прозаики о соотношении искусств (Боратынский, Гоголь, В.Одоевский, Верлен).
- Соотношение понятий «взаимодействие искусств» и «интермедиальность»
- Интермедиальность и теория интертекста (М.Бахтин, Ю.Кристева, Р.Барт, Ж.Женетт, И.Ильин).
- Языки искусств и языки медиа. Медиаформаты передачи информации.
- Понятия интерпретации и художественного перекодирования
- Литература и живопись. Экфрасис (Гоголь, Гаршин, Чехов).
- Литература и скульптура (Фет, Г.Успенский)
- Литература и музыка. Word music и verbal music (Пушкин, Тургенев. Гончаров, Л.Толстой, Короленко, Чехов)

- Ю.Тынянов, В.Шкловский, Ю.Лотман о специфике экранизаций литературных произведений.
- Трансформации смысла литературного произведения при перенесении его на сцену и на экран
- Проблема пределов интерпретаторского произвола в инсценировках и экранизациях литературных произведений.
- Связь интерпретации литературного произведения с общественно—культурной ситуацией. Четыре версии экранизаций пьесы Гоголя «Игроки».
- Литература и театр. Утраты и обогащения смыслов. Пять театральных версий «Дяди Вани».
- Литература и театр. Утраты и обогащения смыслов. Пять театральных версий «Чайки».
- Особенности жанров адаптаций, произведений «по мотивам».
- Литература и кино. Четыре киноверсии «Анны Карениной».
- Литература и телевидение. Кино- и телеверсии романа «Идиот».
- Особенности использования классики в парадигме постмодернизма.
- Интерпретации русской классики в зарубежном кино
- Литературное произведение в опере («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Война и мир»).
- Балетные интерпретации произведений литературы («Анна Каренина», «Чайка»)
- Проблема киноинтерпретации романа в стихах «Евгений Онегин».
- История освоения кинематографом романа Л.Толстого «Война и мир».
- Проблема заглавного символа в пьесе Чехова «Чайка» в свете ее сценической истории

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Тексты для обязательного чтения и просмотра:

А.С.Пушкин. Моцарт и Сальери; Евгений Онегин

Н.В.Гоголь. Портрет. Игроки

Ф.М.Достоевский. Идиот

Л.Н.Толстой. Война и мир; Анна Каренина

Г.И.Успенский. Выпрямила

В.Г.Короленко. Слепой музыкант

А.П.Чехов. Черный монах; Чайка; Дядя Ваня

т/сп «Игроки» (реж. Р.Виктук , реж. О.Меньшиков)

т/сп «Игроки—XXI» (реж. С.Юрский)

к/ф «Русская игра» (реж. С.Чухрай)

Сергей Прокофьев. Опера «Война и мир» (Мариинский театр. Дир. В.Гергиев)

к/ф «Война и мир» (США, реж. Кинг Видор)

к/ф «Война и мир» («Мосфильм», реж. Сергей Бондарчук)

т/ф «Война и мир» (Италия и др., реж. Роберт Дорнхельм)

к/ф «Любовь и смерть» (США, реж. Вуди Аллен)

к/ф «Анна Каренина» (США, реж. К.Браун; Великобритания, реж. Ж.Дювивье; «Мосфильм», реж. А.Зархи)

к/ф «Идиот» (Франция, реж. Ж.Лампен; Япония, реж. А.Куросава; «Мосфильм», реж. И.Пырьев)

т/ф «Идиот» (реж. В.Бортко)

к/ф «Даунхаус» (реж. Р.Качанов)

телеверсии спектаклей «Чайка» (МХАТ. Реж. Б.Ливанов, О.Ефремов; Малый т—р, реж.А.Иванов; «Ленком», реж. М.Захаров)

к/ф «Чайка» («Мосфильм», реж. Юрий Карасик, реж. Маргарита Терехова)
к/ф «Малышка Лили» (Франция, реж. Клод Миллер)
к/ф «Успех» («Мосфильм», реж. Константин Худяков)
Борис Акунин. «Чайка» («Школа современной пьесы», реж. Иосиф Райхельгауз)
Александр Журбин. «Чайка. Настоящая оперетка» (реж. Иосиф Райхельгауз)
телеверсии спектаклей «Дядя Ваня» (БДТ, реж. Г.Товстоногов; МДТ, реж. Л.Додин; МХТ,
реж. С.Карбаускис)
к/ф «Дядя Ваня» («Мосфильм», реж. А.Кончаловский)
к/ф «Ваня на 42й улице» (США, реж. Л.Малль)
к/ф «Онегин» (Великобритания, реж. Марта Файнс)
П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» (Большой театр. Реж. Дмитрий Черников)

б) Исследовательская и критическая литература:

Г.Э.Лессинг Лаокоон, или О границах живописи и поэзии
Ю.Н.Тынянов. Об основах кино // Ю.Н.Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977
В.Шкловский. Кино, драма, проза; Заметки о сюжете в прозе и кинодраматургии // В.Шкловский. За 40 лет. М., 1965
Л.Аннинский. Лев Толстой и кинематограф. М., 1980.
Ю.М.Лотман. Семиотика сцены; Язык театра // Ю.М.Лотман. Об искусстве. СПб., 2000
И.И. Ильин. Интертекстуальность // Современное литературоведение (Страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М., 1999
Р.Барт. Смерть автора // Р.Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994
В.Б.Катаев. Игра в осколки. Судьбы русской классики в эпоху постмодернизма. М., 2004

в) Исследования (дополнительно)

Мартен М. Язык кино. М.. 1959
Соболев Р. Что такое язык кино? — М., 1983.
Ждан В.Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. — М., 1987
Телевидение. — М., 1990.
Базанов В.В. Сцена XX века. — М., 1990
Театр: о зрелищах, развлечениях и театре. М., 1998.
Пановски Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. — СПб., 1999
Каган М. Музыка в системе искусств. СПб., 1995.
Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. — М., 2001.
Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. СПб., 1996.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает:

- доступ к Интернету в аудиторное и внеаудиторное время;
- использование на занятиях компьютерного проектора и интерактивной электронной доски.
- Использование аудио— и видеозаписей произведений и их фрагментов в ходе лекций и в самостоятельной работе студентов

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «Филология».

Разработчик:

Профессор кафедры
истории русской литературы
филологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

В.Б.Катаев