

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.01 Русская литература в театре и кинематографе

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: ФТД.01 Русская литература в театре и кинематографе

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающегося, необходимый комплекс историко-культурных знаний, умений и навыков в области современного культурологического процесса; воспитать компетентного зрителя, умеющего на профессиональном уровне анализировать тексты кино и театра.

Задачи дисциплины: воспитание общей культуры и профессионального отношения к современной культуре; формирование теоретических представлений о культурном процессе, его своеобразии и закономерностях в контексте общемировых социокультурных процессов; ознакомление с наиболее репрезентативными для современного культурологического процесса явлениями, авторами и произведениями современного театра и кино в их системной соотнесенности и взаимосвязях; овладение методами и приемами анализа и интерпретации произведений театра и кино; формирование историзма восприятия места современной киноиндустрии и театра в контексте истории русской и мировой культуры; изучение жанровой системы и особенностей функционирования произведений в кино, театре и на телевидении.

3. Место дисциплины в структуре программы специалитета: дисциплина ФТД.01 Русская литература в театре и кинематографе является факультативной дисциплиной и изучается в 3 семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины «Русская литература в театре и кинематографе» основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплины: «История отечественного кино», необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Общекультурные компетенции:	
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)	Знает и понимает: способы совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня с помощью разных мыслительных операций
	Умеет: логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблемы и способов ее разрешения
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): способами оценки возможностей использования

	мыслительных операций для развития своего интеллектуального и общекультурного уровня
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4)	Знает и понимает: основные закономерности взаимодействия человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества (такие как патриотизм, гражданственность, семья, труд, творчество и др.) Умеет: ориентироваться в системе социально-гуманитарных знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения; переносить теоретические знания на практические действия; оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи); выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности

6. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов/зачетных единиц	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего)	42			42					
В том числе:									
Лекции	14			14					
Практические занятия (ПЗ)	28			28					
Семинарские занятия (С)									
Лабораторные работы (ЛР)									
Самостоятельная работа (СР)	30			30					
Форма промежуточной аттестации				Зачет					
Всего:	72/2			72/2					

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Культура как текст	2	4			4	10
2	Основные подходы, школы, методологические основания теории искусства. Смена базовых понятий: произведение, структура и текст. Смена художественных эстетик. Кино и театр как искусство	2	4			5	11
3	Модели восприятия художественного текста кино и театра	2	4			4	10
4	Новые методы анализа художественного произведения визуального искусства	2	4			4	10
5	Экранизация и театральные версии литературных произведений	2	4			5	11
6	Русская литература и драматический театр	2	4			4	10
7	Русская литература и киноискусство	2	4			4	10
	Всего	14	28			30	72

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Культура как текст	Текст культуры как знаковая система. Семиотическое поле культуры. Функции знаковой системы. Диалог культур: театр и кино как тексты культуры. «Гипертекст» как феномен информационной культуры. Различные уровни понимания текста (Р. Барт, Ю. Лотман, У. Эко) и их роль в интерпретации произведения культуры. Понятие культурного контекста. Проблема диалога и понятие интертекстуальности (М. Бахтин, Ю. Кристева). Обобщение понятия

		текста на все культурные феномены: мир как текст. Рецептивная эстетика. Работы Х.-Р. Яусса и В. Изера. Проблема отношений текста и внетекстовой действительности. Понятие культурного кода
2	Основные подходы, школы, методологические основания теории искусства. Смена базовых понятий: произведение, структура и текст. Смена художественных эстетик. Кино и театр как искусство	А. Бергсон о теории кино, «движение образ», «время образ». Ж. Делез о поисках смысла в киноискусстве. Кино и театр: эстетические границы. Сюрреализм в мультипликации. Пародия как прием современного театра и кино. Семиотика кино и театра. Режиссер как демиург, возвращение к актерскому театру. Теория эпического театра Б. Брехта. У. Эко о роли зрителя
3	Модели восприятия художественного текста театра и кино	Структура поэтического сравнения – разрушение узнаваемости в пользу воображения. Сюжетный мир произведения: процедура усечения безграничного до потребности фабулы. Преломление авторского знания в знаковых образах текста. Предметный мир и способы его комментария в культуре. Роль кино- и театральных фестивалей, и конкурсов в развитии киноискусства и театрального мастерства. Опыт анализа современного текста кино и спектакля
4	Новые методы анализа художественного произведения визуального искусства	Принципиальное отличие композиции текста от композиции произведения. Композиция произведения и его архитекtonика, соотношение частей и целого, структура образов. Подход постструктуралистов, занимающихся единым текстом (единым полотном, тканью) культуры. Композиция текста: проблемы первого слова и финала. Произведение как торжество автографии над биографией. Хронотоп текста и время зрительского восприятия. Трансформация образов: философские и моральные перспективы экспериментов с традиционными образами чувств. Творчество автора и интеллектуальные возможности зрителя. Роль зрителя в судьбе спектакля
5	Экранизация и театральные версии литературных произведений	Взаимодействие искусств в различных произведениях: сценическая постановка, фильм, литературное произведение. Кинофильм как один из

		центральных жанров современной культуры. Буктрейлеры и представление книги как фильма. Театр, драматургия, литература: между текстом и сценой.
6	Русская литература и драматический театр	Специфика художественного образа в разных видах искусств. Современный драматический театр и литературная классика. Театральные версии литературных произведений как жанр. Современные сценические интерпретации произведений русских писателей. Русские писатели и жанр байопика на сцене и на экране. Тема театра в русской литературе
7	Русская литература и киноискусство	Образы русских писателей в кинематографе. Кинематографические интерпретации произведений русских писателей. Экранизация литературных произведений как жанр. Киноинтерпретации литературных произведений и литературный гипотипозис. Феномен Э. Рязанова.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Культура как текст	Лекция, проблемный семинар
2	Основные подходы, школы, методологические основания теории искусства. Смена базовых понятий: произведение, структура и текст. Смена художественных эстетик. Кино и театр как искусство	Лекция-визуализация, проблемный семинар
3	Модели восприятия художественного текста кино и театра	Лекция-визуализация, проблемный семинар
4	Новые методы анализа художественного произведения визуального искусства	Проблемная лекция, проблемный семинар
5	Экранизация и театральные версии литературных произведений	Лекция-визуализация, семинар-дискуссия
6	Русская литература и драматический театр	Лекция-визуализация, семинар-дискуссия
7	Русская литература и киноискусство	Лекция-визуализация, проблемный семинар

7.4. Содержание практических занятий по дисциплине

Культура как текст.

Основные подходы, школы, методологические основания теории искусства.

Смена базовых понятий: произведение, структура и текст.

Модели восприятия художественного текста.

Подготовить презентацию по сопоставительному анализу критических работ по одному из произведений театрального или киноискусства.

Подготовить анализ одного спектакля или фильма по литературному произведению.

Новые методы анализа художественного произведения визуального искусства.

Понятие «композиции текста». Новые методы анализа художественного произведения.

Подготовить анализ композиции одного из произведений кино- или театрального искусства.

Экранизация и театральные версии литературных произведений.

Подготовить презентацию по одному из произведений кино- или театрального искусства.

Русская литература и драматический театр.

Современные сценические интерпретации произведений Л. Толстого и его творческой биографии.

Вопросы для обсуждения:

1. «Война и мир» на сцене драматического театра.
2. Произведения Л.Н. Толстого и о Толстом на сцене драматического театра.
3. Л.Н. Толстой о театре.
4. Театральные версии литературных произведений как жанр.
5. Драматургия как род литературы: pro et contra.
6. Герменевтика сцены и современные концепции режиссуры.
7. Обсуждение и сравнительный анализ нескольких театральных версий одного литературного произведения (по выбору студентов).

Русская литература и киноискусство.

Современные работы, посвященные взаимодействию искусств.

Интермедиальность и методологические проблемы.

Проблематика Лозаннского конгресса.

Вопросы для обсуждения:

1. Художественная иллюстрация, кино- и сценические версии литературного произведения. Переклички и отталкивания.
2. Различные уровни понимания текста (Р. Барт, Ю. Лотман, У. Эко) и их роль в интерпретации произведения.
3. Сюжетный и предметный мир литературного произведения в киноинтерпретации.
4. Взаимодействие искусств в различных произведениях: литературное произведение, сценическая постановка, фильм.
5. Кинофильм как один из центральных жанров современной культуры.
6. Обсуждение и сравнительный анализ нескольких киноверсий одного литературного произведения (по выбору студентов).
7. Русская классическая литература в отечественном и зарубежном кинематографе.
8. Кинопародия и пастиш. Русская литературная классика и феномен Вуди Аллена.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Лекция-визуализация. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи,

вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Проблемная лекция. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. Преподавателем, заблаговременно, ставится перед обучающимися проблемная ситуация, тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск информации.

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения- спора, столкновение различных точек зрения, позиций.

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия на установки ее участников.

Для теоретического и практического освоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, осуществляемая индивидуально и под руководством преподавателя.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная

	основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Задания на поиск и обработку информации:	<i>Задания на поиск и обработку информации</i> могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.

Задания для самостоятельной работы:

Прочитать и законспектировать работы:

Делёз, Ж. Кино, М., 2004;

Зенкин, С. Работы по теории. М., 2013;

Постмодернизм // Современная западная философия. Философия. М., 1991;

Фрейлих, С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М., 2002.

Прочитать работу Б. Успенского «Поэтика композиции» (СПб.: Азбука, 2000). Подготовить анализ композиции одного из произведений кино- или театрального искусства.

Подготовить сообщения на тему: «Война и мир» Л.Н. Толстого на современной драматической сцене; подготовить реферат на тему «Драматургия В. Шекспира в оценке Л. Толстого».

Подобрать материал по теме «Образ Л. Толстого в прозе и драматургии И. Друцэ». Подготовить материалы для разработки урока-игры «“Война и мир” Л.Н. Толстого: инсценировка эпизода у костра (по Ф. Сологубу)».

Подготовить анализ сценографии спектакля-версии эпического произведения (по выбору студента);

Проанализировать режиссерские решения в сценической версии литературного произведения (по выбору студента).

Темы рефератов:

1. «“Война и мир” Л. Толстого: сценические интерпретации Ф. Сологуба и М. Булгакова».

2. Современные режиссеры театра: постановки К. Гинкаса в Московском театре юного зрителя («Записки из подполья», «Играем преступление...», «К.И. из Преступления...» и др.);
3. Анатолий Васильев и «Школа драматического искусства»;
4. Постановки режиссера К. Серебренникова в МХТ; М. Угаров и театр ДОС»
5. «Литературное произведение (по выбору студента) в художественных иллюстрациях и киноверсии».
6. «Литературный персонаж и киноактер».
7. «Образ кинематографа в литературном произведении».
8. «Цикл встреч и фильмов “Кино и литература” в Союзе кинематографистов РФ».
9. «“Братья Карамазовы” Ф. Достоевского на киноэкране».
10. «Мультипликация и художественная иллюстрация».
11. «Сюжеты русской классической литературы в зарубежном кинематографе».
12. «Кинопародия как жанр»;
13. «Роль кино- и театральных фестивалей и конкурсов в развитии киноискусства и театрального мастерства».
14. «Культурные коды в современных экранизациях литературных произведений (Д. Райт и др.)».
15. «Современные зарубежные экранизации русской литературы в свете межкультурного диалога».
16. «Литературное произведение (по выбору студента) в отечественных и зарубежных киноверсиях разных лет».

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для самостоятельной работы обучающихся:

а) основная литература

1. Агафонова, Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск, 2008.
2. Генон, Р. Символы священной науки. [Электронный ресурс] / Р. Генон. – М. : Беловодье, 2004.
3. Делёз, Ж. Кино. [Электронный ресурс] / Ж. Делёз. – М., 2016. – Добавлено: 03.10.2017.
4. Зенкин, С. Работы по теории. статьи [Электронный ресурс] / С. Зенкин. – М. : Новое лит. обозрение, 2014. – Добавлено: 04.10.2017.
5. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века / Под ред. Н.С. Пивоварова. М.: ГИТИС, 2011.
6. История русского драматического театра: В 7 т. гл. ред. Е. Г. Холодов ; ред. Ю. А. Дмитриев [и др.] М.: Искусство, 1977–1983.
7. Кожин, В.В. Размышления о русской литературе. М.: Современник, 1991.
8. Мурзак, И.И. Визуализация литературы как путь постижения текста и рождение нового текста в культуре.// Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), М., 2016. – Кн. 2. – С. 65–87
9. «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте. [Электронный ресурс] : сб. ст. / под ред. Д. В. Токарева. – М. : Новое лит. обозрение, 2013.

10. *Пави, П.* Словарь театра: пер. с фр. / П. Пави ; под ред. К. Разлогова. М.: Прогресс, 1991.
11. *Пигарев, К.В.* Русская литература и изобразительное искусство: Очерки о русском национальном пейзаже середины XIX века / К. В. Пигарев. – М. : Наука, 1972. – 124 с.
12. *Полякова, Е.А.* Поэтика драмы и эстетика театра в романе: "Идиот" и "Анна Каренина" / Е. А. Полякова ; [Рос. гос. гуманитар. ун-т]. – М. : РГГУ, 2002. – 325 с. :М., 2002.
13. Русский драматический театр: энциклопедия / под общ. ред. М. И. Андреева, Н. Э. Звенигородской, А. В. Мартыновой, Е. Ю. Бегляровой. – М. : Большая Рос. энцикл., 2001. – 567 с.,

б) дополнительная литература:

1. Античная культура: Литература. Театр. Искусство. Философия. Наука : словарь-справочник / под ред. В. Н. Ярхо. – М. : Высш. шк., 1995. – 383 с
2. *Керлот, Х.Э.* Словарь символов. М.: REFL-book, 1994.
3. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. гл. ред. С. А. Токарев. –2-е изд. : Рос. энцикл М., 1992.
4. *Подобедова, О.И.* О природе книжной иллюстрации. М., 1973.
5. *Полтавец, Е.Ю.* «Война и мир» Л. Толстого: жанр – миф – ритуал : монография / Е. Ю. Полтавец ; – М. : МГПУ, 2014. – 326 с
6. *Фрейлих, С.И.* Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. 5-е изд. – М. : Акад. Проект : Трикта, 2008. – 509 с..

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.

<https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>

<http://ru.wikipedia.org/wiki>

<http://www.mosconsv.ru/>

www.kultura-portal.ru

<http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:154774/>

<http://magazines.russ.ru/>

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской

Федерации (www.informica.ru), Российская государственная библиотека. диссертации <http://diss.rsl.ru/>, Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» <http://www.edu.ru/>.

Электронно-библиотечные системы: ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа. Специализированная мебель, компьютер, Smart-доска, видеопроектор, акустические колонки, доска.