Департамент образования города Москвы

Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования города Москвы

«Московский городской педагогический университет»

Институт гуманитарных наук и управления

Кафедра русской литературы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ИНТЕРМЕИАЛЬНАЯ ПОЭТИКА СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ

Для направления подготовки **44.04.01 «Педагогическое образование»**

Профиля **«Новейшая литература в междисциплинарном контексте современного образования»**

Уровень подготовки магистратура

Форма обучения очно-заочная

Москва

2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. **Наименование дисциплины**

Интермедиальная поэтика (10 ч.- Л, 18 ч. - ПЗ) (Смирнова А.И.)

1. **Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение в проблематику дисциплины. Категориальный аппарат.	Активизация интермедиальных процессов в современной литературе как следствие очередной смены культурной парадигмы. Отказ от литературоцентризма, основанного на рационализме, идеологии, дидактике, переход к «искусствоцентризму». Сущность понятий полимедийность художественных систем, интермедиальная поэтика, структура, семиотика, художественный текст, метакод т.п.
2	Взаимодействие искусств в различных произведениях литературы. Диалог культур как основа интермедиальной поэтики.	Каналы освоения литературным текстом произведений других видов искусства: через опыт предшественников (произведение другого вида искусства сознательно воспроизводится в структуре литературного текста); и освоение художественных открытий современности в других областях искусства.
3	Теоретическая основа и предмет интермедиальной поэтики.	Интермедиальность как особый способ организации художественного текста и как специфическая методология анализа отдельного художественного произведения и языка художественной культуры в целом. Структурно-семиотическая и постструктуралистская теория как основа интермедиального подхода.
4	Взаимодействие литературного текста с другими текстами культуры (музыка, живопись, театр, кино).	Интермедиальный синтез. Классификация форм интермедиальности в художественном тексте. Моделирование материальной фактуры другого вида искусства в литературе. Проекция формообразующих принципов музыкального произведения, архитектурного строения, живописного полотна или кинокартины в литературном тексте. Инкорпорация образов, мотивов, сюжетов произведений одного медиального ряда – музыки, графики, скульптуры – в произведения другого медиального ряда – литературы. Мотивы живописи, скульптуры, музыки, кинематографа в словесном тексте.
5	Музыкальный код в текстах современной литературы	Теоретические основания музыкализации литературы. Музыкально-жанровые номинации в современной прозе. Музыкальная автоконцепция современной прозы: «текст Баха». Музыкальная метафорика в современном романе.
6	Визуальный код современной русской прозы	Исторические и теоретические основания визуализации современной культуры. Поэтика экфрасиса в современной прозе. Роман-экфрасис Ю.В. Буйды «Ермо». Пародирующие аспекты экфрасиса в книге М.А. Вишневецкой «Опыты». Интермедиальный коллаж в «Романе воспитания» Н.В. Горлановой и В.И. Букура. Визуальная автоконцепция современной прозы, или эстетика маргинального. «Текст Босха» в современной прозе: роман А.В. Королева «Быть Босхом». «Текст Гойи» в современной прозе: повесть А.В. Геласимова «Жажда».

1. **Содержание практических занятий по дисциплине**

Тема 1. От литературоцентризма к «искусствоцентризму»: смена художественных парадигм в современной литературе (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Активизация интермедиальных процессов в современной литературе

2. Формы художественного синтеза в литературе как проявление творческой свободы: взаимодействие жанров, родов литературы, типов организации художественной речи, видов искусства и – шире – художественной и нехудожественной словесности.

3. Понятие культурного кода.

Задания для самостоятельной работы:

Раскрыть сущность понятий *полимедийность художественных систем*, *интермедиальная поэтика*, *структура*, *семиотика*, *художественный текст*, *метакод* т.п. (письменно)

Список литературы:

1. Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание // Вопросы искусствознания. – 1996. – № 2 (IX). – С. 521–559.

2. Борисова И.Е. Zeno is here. В защиту интермедиальности // Новое литературное обозрение. – М., 2004 (а). – № 65. – С. 384–391.

3. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры / [Под общ. ред. В. И. Толстого]. – М.: НИИ РАХ, 1997. – 399 с.

Тема 2. Теоретическая основа и предмет интермедиальной поэтики **(2 ч.)**

Вопросы для обсуждения:

1. Интермедиальность как особый способ организации художественного текста.
2. Методология интермедиального анализа.
3. Структурно-семиотическая и постструктуралистская теория как основа интермедиального подхода.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить презентацию на тему «Основы структурно-семиотической и постструктуралистской теории».
2. Подготовить рефераты о синтезе искусств (список сборников научных статей на почте).

Список литературы:

1. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 387–422.
2. Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия. – М.: Intrada, 2004. – 560 с.
3. Ильин И.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. – М.: Интрада, 1996. – 256 с. Электронная публикация. Режим доступа: www.philosophy.ru/library/il/0.html
4. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство-СПб, 1998. – С. 14–285.

5. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 2001. – 704 с.

Тема 3. Музыкальный код в текстах современной литературы (4 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Теоретические основания музыкализации литературы.
2. Музыкально-жанровые номинации в современной прозе.
3. Музыкальная автоконцепция современной прозы: «текст Баха» (повесть О.Н. Ермакова «Вариации» // Знамя, 2000, № 5; роман А. Кима «Сбор грибов под музыку Баха»).
4. Музыкальная метафорика в современном романе (роман И.Н. Полянской «Прохождение тени»).

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализировать музыкальный код в произведении современной литературы (произведение по выбору).

Список литературы:

1. Азначеева Е.Н. Музыкальные принципы организации литературно-художественного текста. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1994. Ч.I (1994-I). – 288 с.
2. Азначеева Е.Н. Музыкальные принципы организации литературно-художественного текста. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1994. Ч.III (1994-III). – 288 c.
3. Борисова И.Е. Интермедиальный аспект взаимодействия музыки и литературы в русском романтизме: Автореф. дис…кандидата наук. Культурология 24.00.01 / Рост. гос. пед. ун-т. – СПб., 1999. – 16 с.
4. Михалева А.А. Музыка в произведениях И. Полянской // Молодая филология–2002. – Пермь, 2002. – С. 83–86.

Тема 4. Визуальный код современной русской прозы (6 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Исторические и теоретические основания визуализации современной культуры.
2. Поэтика экфрасиса в современной прозе.
3. Роман-экфрасис Ю.В. Буйды «Ермо».
4. Пародирующие аспекты экфрасиса в книге М.А. Вишневецкой «Опыты».
5. Интермедиальный коллаж в «Романе воспитания» («Чужая душа») Н.В. Горлановой и В.И. Букура.
6. Визуальная автоконцепция современной прозы, или эстетика маргинального: «текст Босха» в современной прозе (роман А.В. Королева «Быть Босхом»), «текст Гойи» в современной прозе (повесть А.В. Геласимова «Жажда»).

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализировать поэтику экфрасиса в произведении современной литературы (произведение по выбору).

Список литературы:

1. Бавильский Д. Как сделан «Опыт» Вишневецкой // Русский Журнал (Круг чтения). – 19 марта 2002. – Электронная публикация. Режим доступа: www.russ.ru/krug/20020319_bav.html
2. Вишневецкая М.А. «Проза – это когда…» // Вопросы литературы. – М., 2000. – Вып. 5. – С. 286–313.
3. Гашева Н.В. Готический храм как конструктивный принцип романа А. Королева «Эрон» // Мир славянских, германских и романских культур: их взаимосвязи и взаимодействие в языке и литературе. – Пермь, 2000. – C. 221–225.
4. Дубин Б.В. Визуальное в современной культуре: К программе социологического исследования // Дубин Б.В. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. – М.: Новое издательство, 2004. – С. 31–37.
5. Рыбальченко Т.Л. Роман Ю. Буйды «Ермо»: Метатекстовая структура как форма саморефлексии автора // Русская литература в ХХ в.: Имена, проблемы, культурный диалог. – Вып. 6: Формы саморефлексии литературы ХХ века: Метатексты и метатекстовые структуры / Ред. Т.Л. Рыбальченко. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. – С.201–233.
6. Экфрасис в русской литературе: Труды Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. – М.: МИК, 2002. – С. 53–70.

Тема 5. **Взаимодействие литературного текста с другими текстами культуры (музыка, живопись, театр, кино) (4 ч.)**

Вопросы для обсуждения:

1. Интермедиальный синтез. Классификация форм интермедиальности в художественном тексте.
2. Инкорпорация образов, мотивов, сюжетов произведений одного медиального ряда – музыки, графики, скульптуры – в произведения другого медиального ряда – литературы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить презентацию на тему:Проекция формообразующих принципов музыкального произведения, архитектурного строения, живописного полотна или кинокартины в литературном тексте.

Список литературы:

1. Гашева Н.Н. Динамика синтетических форм в русской культуре XIX и XX веков. – Пермь: ПГИИК, 2004. – 360 с.
2. Мазаев А.И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. – М.: Наука, 1992. – 326с.
3. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. – М.: Academia, 2004. – 432 с.
4. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. – М.: Аграф, 2001. – 608 с.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (дисциплинарного модуля):

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Абашева М.П. Литература в поисках лица (Русская проза в конце ХХ века: Становление авторской идентичности). – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. – 319 с.
2. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры / [Под общ. ред. В. И. Толстого]. – М.: НИИ РАХ, 1997. – 399 с.
3. Гашева Н.Н. Динамика синтетических форм в русской культуре XIX и XX веков. – Пермь: ПГИИК, 2004. – 360 с.
4. Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия. – М.: Intrada, 2004. – 560 с.
5. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. – М.: Аграф, 2001. – 608 с.

б) дополнительная литература:

1. Барт Ролан. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вст. ст. Г. К. Косикова. – М.: Издат. группа «Прогресс», 1994. – 615 с.

2. Кайда Л. Г. Интермедиальное пространство композиции. – М.: Флинта: Наука, 2003.

3. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 447 с.

4. Новое литературное обозрение (НЛО). № 59-70. 2003-2004.

5. Сидорова А. Г. Интермедиальная поэтика современной отечественной прозы (литература, живопись, музыка): Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. – Барнаул, 2006. – 218 с.

6. Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем // Смысл как таковой. СПб.: Акад. проект, 2001. 342 с.

7. Теоретическая поэтика: понятия и определения (Хрестоматия) / авт.-сост. Н. Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 2002. – 467 с.

8. Тишунина Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт интермедиального анализа. – СПб.: Изд-во РГПУ, 1998. – 159 с.

9. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 334 с.

10. Тюпа В. И. Аналитика художественного. – М.: Лабиринт: РГГУ, 2001. – 189 с.

11. Успенский Б. А. Поэтика композиции. – СПб.: Азбука, 2000. – 347 с.

12. Успенский Б. А. Семиотика искусства: поэтика композиции. Семиотика иконы. Статьи об искусстве. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 157 с.

13. Чуканцова В. О. Картина и текст: композиция и ее элементы // Детская литература как предмет компаративистики. Вып. 3. – СПб.: Дума, 2009. – 160 с.

14. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славян. культуры, 2003. – 311 с.

15. [Яценко Е.В. «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель](http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=52) // Вопросы философии. 2011. № 11.

в) литературные тексты:

1. Астафьев В.П. Обертон: повесть. Любое издание.

2. Арабов Ю.Н. Биг-бит: Роман-мартиролог // Знамя. – М., 2003. – № 7. – С. 8–83.

3. Балков К.Н. За Русью Русь: Роман-рапсодия. – Иркутск: Сибирь, 2000. – 326 с.

4. Буйда Ю.В. Город Палачей: Роман // Знамя. – М., 2003. – № 2. – С. 11–75.

5. Буйда Ю.В. Ермо: Роман // Знамя. – М., 1996. – № 8. – С. 6–97.

6. Буйда Ю.В. Прусская невеста. Рассказы. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. – 320 с.

7. Быков Д.Л. Орфография: Опера в трех действиях. – М.: Вагриус, 2004. – 688 с.

8. Вишневецкая М.А. Опыты // Вишневецкая М.А. Брысь, крокодил: Повесть, рассказы. – М.: Эксмо, 2003. – С. 281–618.

9. Геласимов А.В. Жажда: Повесть // Октябрь. – М., 2002. – № 5. – С. 89–126.

10. Гессе Г. Игра в бисер: Роман. – СПб.: Азбука, 2002. – 496 с.

11. Гиршович Л.М. «Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя. – М.: Текст, 2005. – 365 с.

12. Горланова Н.В., Букур В.И. Роман воспитания // Новый мир. – М., 1995. – № 8. – С. 49–92.

13. Горланова Н.В., Букур В.И. Роман воспитания // Новый мир. – М., 1995. – № 9. – С. 62–99.

14. Евдокимов А. Петербургская рапсодия: Повесть // Нева. – СПб., 2002. – № 2. – С. 48–59.

15. Ермаков О.Н. Вариации: Повесть // Знамя. – М., 2000. – № 5. – С. 56–102. 203

16. Исаев М. Сарабанда: Роман // Сетевая словесность. 2002. 4 июля. Электронная публикация. Режим доступа: <http://www.litera.ru/slova/isaev/sarabanda.html#aria>

17. Ким А.А. Сбор грибов под музыку Баха: Роман-мистерия. – М.: Олимп, АСТ, 2002. – С. 3–180.

18. Королев А.В. Быть Босхом. Роман с биографией // Знамя. – М., 2004. – № 2. – С. 7–91. 19. Кресикова И.А. Шестое чувство: Реквиемы: Книга прозы. – М.: Рой, 2000. – 97 с.

20. Кураев М.Н. Зеркало монтачки. Роман в стиле криминальной сюиты, в 22 частях, с интродукцией и теоремой о призраках // Кураев М.Н. Жизнь незамечательных людей. – Курган: Зауралье, 1999. – С. 65–318.

21. Липскеров Д.М. Последний сон разума: Роман, повести и рассказы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – С. 3–318.

22. Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. – М.: Худож. лит., 1990. – 463 с.

23. Новосельцев Б.И. Многоразовые люди, или не в жизни счастье: Роман-рапсодия. – Новосибирск: ИПП «Совет. Сибирь», 1996. – 324 с.

24. Петрушевская Л.С. Реквиемы // Петрушевская Л.С. Дом девушек: Рассказы и повести. – М.: Вагриус, 2000. – С.141–252.

25. Полянская И.Н. Прохождение тени: Роман, рассказы. – М.: Вагриус, 1999. – С. 7–304. 26. Рубина Д.И. Воскресная месса в Толедо: Роман, повести, рассказы. – М.: Вагриус, 2004. – 464 с.

27. Фальков Б.В. Тарантелла: Роман. – М.: Вагриус, 2000. – 448 с.

28. Хазанов Б. Музыка бдения, или вполне тривиальный рассказ // Дружба народов. – М., 2003. – № 11. – С. 3–9.

29. Холмогорова Е.С. Картинки с выставки. Сюита // Дружба народов. – М., 2002. – № 6. – С. 72–88.

30. Холмогорова Е.С. Трио для квартета: Маленький роман // Дружба 204 народов. – М., 2003. – № 12. – С. 49–98.

31. Щербакова Г.Н. Ангел Мертвого озера: Истории про живых, полуживых и уже совсем ... // Новый Мир. – М., 2002. – № 7. – С. 13–79.

32. Щербакова Г.Н. Мальчик и девочка // Новый мир. – М., 2001. – № 5. – С. 13–73.

г) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, и программное обеспечение:

при подготовке рефератов используется программа Microsoft Word;

при подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint;

при поиске информации – браузер Google Chrome.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Сайт МГПУ

<http://www.vavilon.ru> – «Вавилон»: антология современной литературы

<http://www.magazines.russ.ru> – «Журнальный зал»: библиотека полнотекстовых номеров толстых литературно-художественных и научных журналов

http://www.litkarta.ru – «Новая литературная карта России» (хранилище информации по русской литературной регионалистике; раздел наиболее значительных общенациональных и межрегиональных литературных проектов; виртуальная литературная студия)

<http://www.proza.ru> – прозаический интернет-ресурс

<http://books.imhonet.ru> – сайт читательских рекомендаций

<http://www.litera.ru> – «Литература» – каталог ресурсов: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы, критика, издательства и СМИ, книжные магазины, сетевой литературный журнал «Словесность»

<http://www.knigoboz.ru> – сайт газеты «Книжное обозрение»

<http://www.inion.ru> – сайт Института научной информации по обществен­ным наукам Российской Академии наук – ИНИОН РАН. Электронный каталог, в том числе статей

<http://www.rsl.ru> – Российская государственная библиотека. Элек­тронный каталог.

<http://www.lib.msu.su> – Научная библиотека МГУ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе их формирования

Текущий контроль успеваемости

Примерная тематика рефератов/презентаций

Для реферирования (презентации) необходимо выбрать одну из монографий из нижеследующего списка:

1. Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. – М.: Прогресс- Традиция, 2001. – 400с.
2. Азначеева Е.Н. Музыкальные принципы организации литературно-художественного текста. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1994. Ч.I (1994-I). – 288 с.
3. Азначеева Е.Н. Музыкальные принципы организации литературно-художественного текста. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1994. Ч.III (1994-III). – 288 c.
4. Абашева М.П. Литература в поисках лица (Русская проза в конце ХХ века: Становление авторской идентичности). – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. – 319 с.
5. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры / [Под общ. ред. В. И. Толстого]. – М.: НИИ РАХ, 1997. – 399 с.
6. Гашева Н.Н. Динамика синтетических форм в русской культуре XIX и XX веков. – Пермь: ПГИИК, 2004. – 360 с.
7. Корецкая И.В. Литература в кругу искусств (полилог в начале ХХ века). – М.: ИВИ РАН, 2001. – 296 с.
8. Курицын В. Н. Русский литературный постмодернизм. – М.: О.Г.И., 2000. – 286 с.
9. Мазаев А.И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. – М.: Наука, 1992. – 326с.
10. Махов А.Е. Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. – М.: Intrada, 2005. – 224 с.

Зачет пройдет в форме защиты проекта

 Примерный перечень тем:

1. Каналы освоения литературным текстом произведений других видов искусства.
2. Экфрасис в современной прозе: теория и анализ художественного текста (по выбору)
3. Музыкальный код в русской прозе рубежа 20 – 21 вв. (текст по выбору)
4. Моделирование материальной фактуры другого вида искусства в литературе.
5. Проекция формообразующих принципов музыкального произведения в литературном тексте. Проекция формообразующих принципов архитектурного строения в литературном тексте.
6. Проекция формообразующих принципов живописного полотна или кинокартины в литературном тексте.
7. Проекция формообразующих принципов кинокартины в литературном тексте.
8. Интермедиальность как основа постмодернистского литературного произведения.
9. Мономедийность и мультимединость в современной литературе.