

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Кафедра теоретической и исторической поэтики

ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения

Код и наименование направления подготовки/специальности

специализация № 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних"

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *специалитет*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Интермедиальность художественного произведения
Рабочая программа дисциплины (модуля)

Составитель:

*Канд. филол. н., доцент, заведующая кафедрой
теоретической и исторической поэтики РГГУ*

В. Я. Малкина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры
теоретической и исторической поэтики
№ 7 от 17.02.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
2. Структура дисциплины	4
3. Содержание дисциплины	5
4. Образовательные технологии	6
5. Оценка планируемых результатов обучения	6
5.1 Система оценивания	6
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	7
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1 Список источников и литературы	10
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	11
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	11
9. Методические материалы	12
9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий	12
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ . Ошибка! Закладка не определена.	
9.3 Иные материалы	16
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – изучение феномена интермедиальности и его различных проявлений, таких, как взаимодействие литературы с другими видами искусства (живопись, музыка, кино, фотография).

Задачи дисциплины:

- Изучение различных концепций интермедиальности;
- Исследование способов взаимодействия литературы с другими видами искусства на разных уровнях текста;
- Освоение методики интермедиального анализа.

Дисциплина реализуется в формате онлайн-курса на платформе РГГУ.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные теории интермедиальности и взаимодействия искусств; подходы и функции интермедиальности в современной культуре.

Уметь: анализировать произведения искусства с точки зрения взаимодействия искусств; выявлять и анализировать интермедиальные явления в произведениях искусства.

Владеть: методами интермедиального анализа; навыками анализа современных явлений искусства с точки зрения интермедиальности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Интермедиальность художественного произведения» относится к факультативным дисциплинам учебного плана.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	14
2	Семинары	14
Всего:		28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	8
2	Семинары	8
Всего:		16

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 56 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	4
2	Семинары	4
Всего:		8

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 64 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
Раздел 1. Изучение взаимодействия искусств: научная традиция и практика		
1	Тема 1. Начало изучения искусств.	Понятие синкретизма искусств. Осмысление понятия искусства в античности. Первые подходы к взаимодействию искусств: от античности до классицизма.
2	Тема 2. Новые подходы к взаимодействию искусств (от Просвещения к романтизму).	Различные концепции взаимодействия искусств в конце XVIII – начале XIX вв. Полемика Лессинга и Гердера. Концепция Гегеля. Литература, живопись и музыка в романтизме: теория и практика. Оперная реформа Р. Вагнера.
3	Тема 3. Взаимодействие искусств на рубеже XIX – XX веков	Концепции синтеза и синестезии в модернизме. Слово, живопись и музыка в символизме, футуризме и авангарде.
4	Тема 4. Понятие	Подходы к теории интермедийности. Работы

	интермедиальности	А. Ханзен-Леве и специфика, формы, концепции интермедиальности. Языки искусств и языки медиа. Интертекстуальный анализ.
Раздел 2. Литература и другие виды искусства: способы взаимодействия		
5	Тема 5. Вербальные и визуальные медиа: принципы взаимодействия.	Способы взаимодействия литературы и визуальных искусств. Понятие экфрасиса. Экранизация и новеллизация.
6	Тема 6. Визуальное в литературе.	Визуальное и визуализация. Стратегии зрения в тексте. Категория наблюдателя. Фотографическое и кинематографическое в литературе.
7	Тема 7. Литература и музыка.	Музыка и музыкальное. Различные способы репрезентации музыкального в литературе. Синтетические вербально-музыкальные формы.
8	Тема 8. Литература и синтетические искусства.	Понятия о синтетических видах искусства. Литература и танец. Литература и театр Литература и медиа-арт.

4. Образовательные технологии

Дисциплина реализуется в формате онлайн-курса.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- Тест по теме 1	8 баллов	8 баллов
- Тест по теме 2	7 баллов	7 баллов
- Тест по теме 3	8 баллов	8 баллов
- Тест по теме 4	7 баллов	7 баллов
- Тест по теме 5	8 баллов	8 баллов
- Тест по теме 6	7 баллов	7 баллов
- Тест по теме 7	7 баллов	7 баллов
- Тест по теме 8	8 баллов	8 баллов
Промежуточная аттестация (итоговый тест) – <i>зачет</i>		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетворительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлетворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль успеваемости

В первом разделе курса используются тесты с вопросами типа «выбор правильного ответа (верно / не верно)» либо «множественный выбор», либо вопросы на соответствие (перетаскивание). В любом случае, это тесты, которые проверяются автоматически.

В тесте (в зависимости от темы) 7 или 8 вопросов, соответственно, за каждый тест можно получить максимум 7 или 8 баллов. Итого за раздел – 30 баллов.

Минимальное количество баллов, позволяющее проходить к следующей теме, соответственно 4 или 5.

Минимальное количество баллов, позволяющее переходить к изучению второго раздела – 16.

Примеры вопросов к тестам из первого раздела:

1.

Различал истинное и фальшивое подражание	Аристотель
Разделял в чем совершается подражание, чему подражают и как подражают,	Перро
Считал искусством подражания поэзию	Августин
Считал, что подражание есть копирование прообраза	Шопенгауэр

2. Кто из указанных философов не использовал понятие мимесиса при определении искусства?

- А. Аристотель
- Б. Гораций
- В. Да Винчи
- Г. Баттё

Во втором разделе курса предполагаются тесты в виде мини-эссе. В каждом тесте 1 вопрос: необходимо написать небольшое эссе, представляющее собой интермедиаальный анализ предложенного текста. За каждый тест можно получить максимум 7 или 8 баллов (в зависимости от сложности задания). Итого за раздел – 30 баллов.

Минимальное количество баллов, позволяющее проходить к следующей теме, соответственно 4 или 5.

Пример вопросов к тестам из второго раздела:

1. Прочитайте текст. Напишите краткий интермедиаальный анализ фрагмента, учитывая: используемые медиа, тип интермедиаальных отношений, уровни интермедиаального

анализа, интермедиаальные элементы, смысл использования данного типа интермедиаальности.

2. Прочитайте текст. Напишите краткий анализ репрезентации визуального, обращая внимания на систему точек зрения, позицию наблюдателя, визуальные образы, функции и смысл использования визуального.
3. Прочитайте текст. Напишите краткий анализ интермедиаальности, обращая внимания на способы взаимодействия между медиа, тип интермедиаальности, интермедиаальные элементы и уровни, а также смысл использования интермедиаальности в данном стихотворении.
4. Посмотрите видео. Попробуйте проанализировать, какие медиа там взаимодействуют, какой (какие) типы интермедиаального взаимодействия можно выделить, в чем их художественный эффект.

Промежуточная аттестация

В итоговом тесте 40 вопросов.

Примерные вопросы для итогового теста:

1. Какой принцип свойственен для средневекового подхода к взаимодействию искусств?
 - a. Неразличение искусств
 - b. Объединение искусств
 - c. Построение системы искусств
 - d. Синтез искусств
2. Выберите все варианты интермедиаальности
 - a. Проектирование
 - b. Равноправное взаимодействие нескольких медиа
 - c. Перевод с языка одного медиа на другой
 - d. Медиасреда
3. Прочитайте фрагмент текста. К какому виду интермедиаального взаимодействия ее можно отнести?

Живописцу доверюсь с опаской.
 Он прельщает серебряной краской,
 Желто-синей и черной, точь-в-точь
 Как испанская жирная ночь,
 И сияньем лазури. Тем часом.
 Размещая статистов кольцом,
 Что он делает с графом Оргасом?
 В гроб кладет его, к небу лицом.
 На Оргасе железные латы.
 Его мертвые плечи покаты.
 Вид у сложенных рук неживой,
 И на шее кружок кружевной.
 (А. Кушнер)

- a. Иллюстрация
- b. Вербально-визуальная форма
- c. Экфрасис
- d. Трансформация

4. Соотнесите свойства кинематографического и фотографического:
 Динамичность - кинематографическое или фотографическое?
 Фрагментарность - кинематографическое или фотографическое?
 Документальность - кинематографическое или фотографическое?
 Статичность - кинематографическое или фотографическое?
5. К какому типу интермедиального взаимодействия относится театральность литературы?
 а. Интермедиальное слияние
 б. Имплицитная референция
 в. Интермедиальная транспозиция
 г. Эксплицитная референция

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

1. Белый А. Символизм как миропонимание. – Режим доступа: <https://traumlibrary.ru/book/beliy-simvolizm-kak-miroponimanie/beliy-simvolizm-kak-miroponimanie.html>
2. Шестаков, В. П. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения: учебное пособие для вузов / В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477335>

Литература

3. Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. М.: Прогресс-традиция, 2001. – Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000757053/
4. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495670>
5. Денисов, А. В. Метаморфозы музыкального текста: монография / А. В. Денисов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492935>
6. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция: учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495786>
7. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание: учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 201 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494948>
8. Коробейников, С. С. Режиссура и музыка в театре: учебное пособие для вузов / С. С. Коробейников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 145 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497075>
9. Суханов, И. И. Основы оптики. Теория изображения: учебное пособие для вузов / И. И. Суханов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492140>

10. Эстетика. История учений в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Б. Никонова [и др.] ; под общей редакцией С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. —// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/498943>

Справочная литература:

11. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко ; редкол.: ... М. Н. Дарвин, Д. М. Магомедова, А. Е. Махов, В. И. Тюпа и др. ; предисл. Н. Д. Тамарченко ; библиограф. ред. О. В. Федунина]. - М. : Изд-во Кулагиной : Intrada, 2008. - 357 с. — URL: https://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Poetika_Slovar_aktualnyh_terminov_i_ponyatij_2008.pdf.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Библиотека Гумер – гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
 Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» <http://imwerden.de/>
 Фундаментальная электронная библиотека: Русская литература и фольклор <http://feb-web.ru/>
 КиберЛенинка <https://cyberleninka.ru/>

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://www.rsuh.ru/liber/resources.php>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером, проектором и аудиосистемой для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1. Начало изучения искусств.

Вопросы для обсуждения:

1. Вспомните какой-нибудь ритуал (обряд), на котором вы присутствовали (например, свадебный). Если вы никогда не были на свадьбе, то вспомните какой-нибудь фильм, в котором она изображалась. Элементы каких видов искусств присутствовали в данном обряде? Какова их функция? Можно ли рассматривать эти элементы обряда как самостоятельные произведения искусства? Почему?

2. В каких трактатах, прочитанных вами, использовался термин «подражание» (мимесис)? Почему он так важен? В чем значение подражания для определения искусства? Сопоставьте значение этого термина у разных философов.

3. По каким параметрам соотносились между собой поэзия и живопись в разных трактатах? Что общего, в чем различия между этими сопоставлениями?

4. По каким параметрам соотносились между собой поэзия и музыка в разных трактатах? Что общего, в чем различия между этими сопоставлениями?

5. Какие еще искусства сопоставлялись между собой в прочитанных вами трудах? По каким основаниям?

6. Как можно выстроить системы искусств в разные эпохи и у разных философов? Как вы считаете, почему туда входили разные виды искусства? Как соотносятся эти системы с современным пониманием искусства и видов искусств?

Тема 2. Новые подходы к взаимодействию искусств (от Просвещения к романтизму).

Вопросы для обсуждения:

1. Какие способы разграничения разных видов искусств вам известны? Сопоставьте между собой различные эстетические работы.

2. Какие специфические особенности каждого из видов искусств выделялись в известных вам эстетических концепциях? Сопоставьте различные точки зрения между собой.

3. В чем разница между отношением к искусству в целом и к разным его видам в разные периоды европейской культуры?

4. В прошлый раз мы говорили о топосах «поэзия как живопись» и «поэзия как музыка». Что с ними происходит в позднем Просвещении и романтизме?

5. По каким параметрам сопоставляются живопись и музыка?

6. Какими способами начинают взаимодействовать между собой разные виды искусств?

7. Как рассматривается и оценивается данное взаимодействие?

8. Соотнесите различные концепции разных видов искусств XVIII – начала XIX с современными явлениями искусства. С кем из философов вы бы согласились, а с кем поспорили? Почему?

Тема 3. Взаимодействие искусств на рубеже XIX – XX веков

Вопросы для обсуждения:

1. В ходе лекции и самостоятельной работы вам встречались много сходных понятий: синтез, синестезия, синкретизм, соответствия. Как вы считаете, имеете ли смысл их разграничивать, когда речь идет об искусстве модернизма?

2. Какие искусства в эту эпоху имели самое большое значение? Почему? Сопоставьте между собой известные вам концепции и (возможно) художественные произведения.

3. Какие синтетические произведения этой эпохи вы знаете?

4. Какие способы взаимодействия искусств можно выделить в эту эпоху? В чем разница и что общего с тенденциями эпохи романтизма?

5. Как менялись в эту эпоху известные вам виды искусства? Почему?

6. Что происходило с синтетическими видами искусства?

7. По каким параметрам в разных концепциях соотносятся между собой поэзия, живопись, музыка, архитектура, танец?

8. Если нам нужно сравнить между собой произведения различных видов искусства, что нам для этого нужно: какие элементы, инструменты, методы и т.п. можно при этом использовать?

Тема 4. Понятие интермедиальности

Вопросы для обсуждения:

1. Соотнесите разные понимания понятия «медиа» между собой. Как вам кажется, какие трактовки лучше подходят для разговора об искусстве?

2. Сопоставьте разные определения и понимания интертекстуальности. Попробуйте составить определение, которое было бы наилучшим образом применимо к анализу художественного произведения.

3. Сравните между собой различные способы типологии интертекстуальности и начертите рабочую схему такой типологии.

4. Выделите основные аспекты для анализа интермедиальности.

5. В чем функция и смысл интермедиального анализа текста?

6. В чем сходства и различия в интермедиальном анализе одного или сравнительном анализе нескольких произведений?

Тема 5. Вербальные и визуальные медиа: принципы взаимодействия.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие термины, общие для литературы и визуальных искусств, представляются вам наиболее значимыми? Почему?

2. В чем разница в понимании терминов композиция и точка зрения в литературе и живописи?

3. Вспомните основные способы взаимодействия литературы и визуальных искусств.

4. Приведите свои собственные примеры на каждый вид вербально-визуальной интермедиальности.

5. В чем специфика взаимодействия литературы с разными видами визуальных искусств: живописью, фотографией, кинематографом?

6. Как вы считаете, можно ли считать экранизацию и новеллизацию самостоятельными произведениями искусства, или они вторичны по отношению к оригиналу?

Тема 6. Визуальное в литературе.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем разница между визуальным и визуализацией?

2. Какие формы интермедиального взаимодействия вербальных и визуальных медиа относятся к визуальному в литературе?

3. В каких структурных особенностях литературного текста может проявляться визуальное?

4. Какие понятие и категории необходимы, чтобы анализировать визуальное в литературе?

5. Как соотносятся между собой прямое и трансгрессивное зрение?

6. Что общего и в чем различия между категориями фотографического и кинематографического?

Тема 7. Литература и музыка.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие основные способы взаимодействия литературы и музыки можно выделить?

2. По каким принципам строились классификации взаимодействия литературы и музыки?

3. Какие основные проблемы можно выделить при попытке интермедиального анализа такого рода взаимодействий?

4. Какие есть понимания термина «музыкальность литературы»?

5. Какие принципы интермедиального анализа литературы и музыки можно выделить?

6. Какие «музыкальные» элементы могут быть в литературном тексте?

Тема 8. Литература и синтетические искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. По каким признакам можно определить зрелищные, сценические, синтетические искусства? Можно ли их как-то систематизировать?

2. Какие медиа могут использоваться в синтетических искусствах и каким образом?

3. Какие есть основные способы взаимодействия литературы с синтетическими искусствами?
4. Как меняется тип интермедиального взаимодействия в зависимости от специфики каждого конкретного искусства?
5. Какие можно выделить формы взаимодействия литературы и драматического театра?
6. Что такое театральность и в чем ее значение для литературы?
7. Какие можно выделить формы взаимодействия литературы и танца?
8. Какие можно выделить формы взаимодействия литературы и медиа-арта?

9.2 Иные материалы:

Письменные работы по курсу в основном представляют собой развернутый тезисный план ответа на тот или иной вопрос.

Тезис подразумевает кратко сформулированную основную мысль. Соответственно, тезисный план предполагает некоторое количество структурно организованных идей. В таком плане должна быть видна созданная вами иерархическая система, включающая наиболее важные пункты и подпункты. Каждый пункт должен быть четко обозначен, а наиболее существенные кратко (1-3 коротких предложения) развернуты.

Тезисный план не обязательно предполагает связность текста, но должен демонстрировать логическую структуру и быть понятным для постороннего читателя, а не только для вас.

Важно, что тезисный план не предполагает цитат или подробного пересказа. Это – ваш результат анализа прочитанного.

В конце должны быть краткие выводы (1-3 предложения).

Алгоритм составления тезисного плана:

- Выделите 3-5 самых главных идей, впишите их как основные пункты
- Затем разверните каждый из пунктов, создав подпункты
- В случае необходимости и желания создать более дробный план, некоторые подпункты можно, в свою очередь, развернуть еще в несколько дополнительных подпунктов.
- Сформулируйте выводы.

В качестве примера краткого тезисного плана можно посмотреть одну из глав в труде А. Ф. Лосева «История античной эстетики», например, главу о Гармонии (т. 8, кн. 2). Развернутый тезисный план предполагает расшифровку ключевых понятий и тезисов. Именно такой план требуется сделать при ответе на вопросы для самоподготовки по лекциям, а также при ответе на вопросы практического занятия.

Гармония (*harmonia*) в целом, или гармония как принцип

- § 1. Доклассическое представление
 1. Мифология
 2. Гомер и гомеровское словоупотребление в античной литературе вообще
 3. Музыкальная гармония
- § 2. Ранняя и средняя классика
 1. Переход к периоду классики
 2. Гераклит
 3. Пифагорейцы
 4. Эмпедокл
 5. Сократ
- § 3. Высокая и зрелая классика
 1. Платон о гармонии как о единстве противоположностей
 2. Гармония и добродетели
 3. Гармония как единство внешнего и внутреннего

4. Гармония как единство умопостигаемого и материального
 5. Гармония как диалектически-категориальная конструкция
- § 4. Поздняя классика
1. Эйдетически-энтелехийная гармония
 2. Гармония и душа
 3. Гармония и структура
 4. Гармония и космология
 5. Один из наиболее характерных текстов (Аристотель)
- § 5. Послеклассическое представление
1. Стоики
 2. Эпикурейцы и скептики
 3. Плутарх
 4. Плотин
 5. Прокл
 6. Античная гармония и гармония средневековая

Если тезисный план развернуть в связный текст, то получится эссе или мини-эссе: краткий, но емкий и развернутый ответ на заданный вопрос.

9.3 Иные материалы

Методические рекомендации по освоению раздела 1

Первый раздел курса «Интермедиальность художественного произведения» посвящен истории вопроса взаимодействия искусств, а также основных проблем, возникающих при такой постановке вопроса.

В нем четыре темы:

Тема 1. Начало изучения искусств.

Понятие синкретизма искусств. Осмысление понятия искусства в античности. Первые подходы к взаимодействию искусств: от античности до классицизма.

Тема 2. Новые подходы к взаимодействию искусств (от Просвещения к романтизму).

Различные концепции взаимодействия искусств в конце XVIII – начале XIX вв. Полемика Лессинга и Гердера. Концепция Гегеля. Литература, живопись и музыка в романтизме: теория и практика. Оперная реформа Р. Вагнера.

Тема 3. Взаимодействие искусств на рубеже XIX – XX веков

Концепции синтеза и синестезии в модернизме. Слово, живопись и музыка в символизме, футуризме и авангарде.

Тема 4. Понятие интермедиальности

Подходы к теории интермедиальности. Работы А. Ханзен-Леве и специфика, формы, концепции интермедиальности. Языки искусств и языки медиа. Интертекстуальный анализ.

В результате изучения раздела вы начнете ориентироваться в материале эстетических трактатов и научных работ, посвященных взаимодействию искусств и интермедиальности, получите представление об истории вопроса, изучите необходимую терминологию и научитесь пользоваться методологией интермедиального анализа.

Для достижения перечисленных результатов необходимо по каждой из четырех тем:

- Посмотреть видеозаписи;
- Изучить теоретический материал и глоссарий;
- Изучить дополнительный материал для самостоятельной работы;
- Ответить на вопросы для самопроверки;
- Выполнить практические задания;
- При желании можно также ознакомиться с литературой по курсу.
- Ответить на вопросы теста.

Условием допуска к прохождению теста является выполнение двух практических заданий по каждой из тем.

В тесте (в зависимости от темы) 7 или 8 вопросов, соответственно, за каждый тест можно получить максимум 7 или 8 баллов. Итого за раздел – 30 баллов.

Минимальное количество баллов, позволяющее проходить к следующей теме, соответственно 4 или 5.

Минимальное количество баллов, позволяющее переходить к изучению второго раздела – 16.

Методические рекомендации по освоению раздела 2

Второй раздел курса «Интермедиаальность художественного произведения» посвящен практике интермедиаального анализа в рамках взаимодействия литературы с другими видами искусства.

В нем четыре темы:

Тема 5. Вербальные и визуальные медиа: принципы взаимодействия.

Способы взаимодействия литературы и визуальных искусств. Понятие экфрасиса. Экранизация и новеллизация.

Тема 6. Визуальное в литературе.

Визуальное и визуализация. Стратегии зрения в тексте. Категория наблюдателя. Фотографическое и кинематографическое в литературе

Тема 7. Литература и музыка. Музыка и музыкальное. Различные способы репрезентации музыкального в литературе. Синтетические вербально-музыкальные формы.

Тема 8. Литература и синтетические искусства. Понятия о синтетических видах искусства. Литература и танец. Литература и театр Литература и медиа-арт.

В результате изучения раздела вы начнете ориентироваться в принципах взаимодействия литературы и разных видов искусства, получите представление о специфике различных интермедиаальных взаимодействий и овладеете практикой интермедиаального анализа.

Для достижения перечисленных результатов необходимо по каждой из четырех тем:

- Посмотреть видеозаписи;
- Изучить теоретический материал и глоссарий;
- Изучить дополнительный материал для самостоятельной работы;
- Ответить на вопросы для самопроверки;
- Выполнить практические задания;
- При желании можно также ознакомиться с литературой по курсу.
- Ответить на вопросы теста.

Условием допуска к прохождению теста является выполнение двух практических заданий по каждой из тем.

В тесте 1 вопрос: необходимо написать небольшое эссе, представляющее собой интермедиаальный анализ предложенного текста. За каждый тест можно получить максимум 7 или 8 баллов (в зависимости от сложности задания). Итого за раздел – 30 баллов.

Минимальное количество баллов, позволяющее проходить к следующей теме, соответственно 4 или 5.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: изучение феномена интермедиальности и его различных проявлений, таких, как взаимодействие литературы с другими видами искусства (живопись, музыка, кино, фотография).

Задачи:

- Изучение различных концепций интермедиальности;
- Исследование способов взаимодействия литературы с другими видами искусства на разных уровнях текста;
- Освоение методики интермедиального анализа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать основные теории интермедиальности и взаимодействия искусств, подходы и функции интермедиальности в современной культуре.

Уметь анализировать произведения искусства с точки зрения взаимодействия искусств, выявлять и анализировать интермедиальные явления в произведениях искусства.

Владеть методами интермедиального анализа, навыками анализа современных явлений искусства с точки зрения интермедиальности.