

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 28.08.2023 19:40:37
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет филологии и межкультурной коммуникации
Кафедра иностранных языков и русской филологии

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.06. «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	Русский язык, литература и дополнительное образование в сфере медиакоммуникаций
Автор(ы)	к.филол. н., доцент Г.А. Авдеева

Одобрена на заседании кафедры иностранных языков и русской филологии. Протокол от 28 августа 2023 г. № 1.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической комиссией факультета филологии и межкультурной коммуникации. Протокол от 29 августа 2023 г. № 1.

Нижний Тагил
2023

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: совершенствовать умение анализировать и интерпретировать произведение художественной литературы на основе связей с другими видами искусства (театр, кино и др.).

Задачи:

1. Познакомить с системой методологических принципов и методических приемов филологического исследования в контексте синтеза искусств.
2. Познакомить с произведениями различных видов современного искусства (театра, кино и др.), интерпретирующими наиболее значимые тексты русской и зарубежной литературы различных жанров и направлений.
3. Овладеть методами и приемами анализа и интерпретации явлений и процессов синтеза искусств и взаимодействия литературы с другими видами искусств.

Задачи прикладного характера:

1. Сформировать навыки анализа, комментирования искусствоведческих исследований.
2. Совершенствовать умение создавать различные типы текстов как устной, так и письменной речи: устное выступление, аннотация, обзор, комментарий и др.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Интерпретация художественной литературы средствами современного искусства» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык, литература и дополнительное образование в сфере медиакоммуникаций». Дисциплина реализуется на факультете филологии и межкультурной коммуникации кафедрой иностранных языков и русской филологии. Дисциплина входит в модуль профессиональной подготовки. Дисциплина читается в девятом семестре V курса.

Данный курс опирается на знания, умения, навыки, сформированные у студентов при изучении таких предметов, как «Теория литературы» (3 семестр), «История зарубежной литературы», «История русской литературы». Данная дисциплина непосредственно связана с другими филологическими (литературоведческими) дисциплинами. Курс «Интерпретация художественной литературы средствами современного искусства» позволяет дополнить изучение нескольких разделов как русской, так и зарубежной литературы, в частности, в связи с изучением драматических произведений. Знания, полученные в рамках дисциплины «Интерпретация художественной литературы средствами современного искусства», будут востребованы при изучении курса «Критика в современном коммуникативном пространстве».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
	ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.
	ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
	ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- место литературы среди других видов искусств, взаимосвязь ее с другими видами искусства;
- принципы и приемы филологического исследования в контексте синтеза искусств;
- приемы интерпретации литературных произведений разными видами современного искусства;

Уметь:

- вести диалог по дискуссионным вопросам интерпретации литературы другими видами искусства;
- создавать различные типы текстов как устной, так и письменной речи: устное выступление, аннотация, обзор, комментарий и др.;

Владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками анализа, комментирования искусствоведческих исследований; а также собственно литературного произведения;
- навыками анализа и интерпретации явлений и процессов синтеза искусств и взаимодействия литературы с другими видами искусств.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. е (180 ч.), семестр изучения – 9, распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	очная
	9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	180
Контактная работа , в том числе:	68

Лекции	34
Практические занятия	34
Самостоятельная работа, в том числе:	112
Изучение теоретического курса	40
Самоподготовка к текущему контролю знаний	45
Подготовка к экзамену в 9 семестре	27

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самос т. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции и	Практ. занятия		
5 курс, 9 семестр					
Тема 1. Литература и другие виды искусств. Проблема интерпретации художественного текста другими видами искусств	33	6	8	19	Устный и письменный опрос, устные сообщения, задания для самостоятельной работы
Тема 2. Интерпретация художественной литературы в различных видах театрального искусства	62	14	14	34	Устный и письменный опрос, устные сообщения, задания для самостоятельной работы; проведение дискуссии; творческие задания; инсценировки; рецензирование театральных постановок; подготовка презентаций; контрольная работа
Тема 3. Проблема экранизации художественной литературы	58	14	12	32	Устный и письменный опрос, устные сообщения, задания для самостоятельной работы; проведение дискуссии; творческие задания; эссе; выступление с докладами;
					подготовка презентаций; контрольная работа
Подготовка к экзамену	27			27	
Всего	180	34	34	112	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Литература и другие виды искусств. Проблема интерпретации художественного текста другими видами искусств

Литература как вид искусства. Особенности других видов искусств: театра, кино и др. Синтез различных видов искусств в 20-21 вв. Проблема интерпретации художественного текста различными видами искусств. Музыкальные интерпретации поэтического текста. Музыкальные интерпретации текстов цикла «Дон Жуан» М. Цветаевой; произведений В.

Маяковского (альбом «Живой Маяковский»), О. Мандельштама и др. Иллюстрация к художественному произведению как визуальная интерпретация. Основные методы и приемы анализа и интерпретации явлений и процессов синтеза искусств и взаимодействия литературы с другими видами искусств.

Инсценировка и экранизация: сходства и различия. Визуализация художественного текста как инновационный метод в преподавании литературы (в школе) и как актуальный и эффективный путь к восприятию произведения литературы.

Тема 2. Интерпретация художественной литературы в различных видах театрального искусства

2.1. Зарубежная драматургия и ее сценическое воплощение

Специфика драмы (рода литературы) как произведения, предназначенного для сцены.

Особенности античного театра. Образы античной драматургии и их воплощение в мировой драматургии и на сцене.

Драматургия Шекспира и ее сценическое воплощение в различные эпохи. Интерпретация трагедий «Гамлет», «Король Лир», «Ромео и Джульетта» и других произведений Шекспира в мировом театре.

Драматургия XX века и ее сценическое воплощение. «Трамвай желания» Т. Уильямса как одна из популярных пьес современного театра. Драма «абсурда» и ее воплощение на российской сцене (на примере пьесы Ионеско «Носороги»).

2.2. Русская драма и ее сценическое воплощение

Драматургия А. Островского и ее воплощение на отечественной сцене. Интерпретация образов пьесы «Гроза» в современном театре. Драматургия Н.В. Гоголя. «Ревизор» или другие произведения и их театральное воплощение.

А. Чехов как реформатор русской драмы и театра. Интерпретация Чеховских пьес: «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» и др. – в современном театре.

Русская драматургия и театр в XX веке. А. Вампилов как создатель новой драмы. Сценическое воплощение пьес А. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты» и др.) в 20-21 вв. Монопьесы и моноспектакли Е. Гришковца.

Понятие ремейка в современной драматургии. «Русской варенье» Л. Улицкой как ремейк «Вишневого сада» А.П. Чехова.

Проблема воплощения на сцене недраматических произведений. «Мертвые души» Н.В. Гоголя на Нижнетагильской сцене. * Театральная инсценировка О. Богаева по мотивам произведений Мамина-Сибиряка на сцене Нижнетагильского драмтеатра – спектакль «Дикое счастье». *

* (в случае возможности знакомства со спектаклем; в зависимости от репертуара театра).

Проблема «адекватности» интерпретации в современном театре. Степень допустимости «перепрочтения» классики на русской и зарубежной сцене.

2.3. Интерпретация художественной литературы в музыкальном театре: опера, балет, оперетта, мюзикл

Специфика музыкального театра как синтетического искусства. Образы произведений Шекспира в музыкальном театре (опера «Отелло», балет «Ромео и Джульетта» и др.). Интерпретация новеллы Мериме «Кармен» в опере Ж. Бизе и балете Щедрина.

Тема 3. Проблема экранизации художественной литературы

Специфика кино как особого вида искусства.

Отражение сюжетов античной мифологии (литературы) в современном кинематографе.

Экранизация зарубежной классики. Кинематографические воплощения

«Отверженных» В. Гюго (или других произведений). Экранное воплощение драматургии Фридриха Дюрренматта. Фильмы «Визит дамы» (1989) и «Визит старой дамы» (2008).

Экранизация русской классики. Экранизация произведений А.С. Пушкина: «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Метель», «Выстрел», «Барышня-крестьянка» или др. (на усмотрение преподавателя и в соответствии с интересами студентов). Экранные воплощения романов Л. Н Толстого «Война и мир», «Анны Карениной» (на выбор); Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Бесы» или др. (на выбор).

Экранные и театральные воплощения произведений М.А. Булгакова: «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Бег» или др. (на выбор).

Экранизация произведений современной русской литературы. Образ современного учителя в романе А. Иванова «Географ глобус пропил» и его экранное воплощение. Проблема экранизации постмодернистского произведения: на примере экранизации романов В. Пелевина «Поколение П» или А. Сальникова «Петровы в гриппе» (возможны и другие варианты). Проблема «адекватности» интерпретации в современном кинематографе. «Новое прочтение» или искажение литературного первоисточника.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине строится с использованием как традиционного подхода, так и инновационных технологий. В процессе лекционных занятий формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по закреплению практических умений и навыков.

Лекционные занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, поэтому в ходе лекций целесообразно включение проблемных вопросов и ситуаций, обращение к примерам из школьной практики.

На этапе первичного овладения знаниями из активных методов используются лекция-беседа, эвристическая беседа, самостоятельная работа с литературой.

На втором этапе закрепления знаний и контроля используются не только устные и письменные опросы, контрольные работы, но и оценочные средства, стимулирующие творческую активность студентов: написание рецензий, эссе, подготовка докладов, презентаций, участие в дискуссии, подготовка собственных инсценировок и др.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, В. В. Бабияк [и др.] ; Под редакцией Н. Я. Яковлевой. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 720 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/190384> (дата обращения: 02.12.2021).

2. Бочкарева, Н. С. Кино и литература : учебное пособие / Н. С. Бочкарева, К. В. Загороднева. – Пермь : ПГИК, 2019. – 104 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/155792> (дата обращения: 13.12.2021).

3. Марусенков, В. В. Теория и практика экранизации: опыт реконструкции художественного пространства литературных произведений : учебное пособие / В. В. Марусенков. – Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2021. – 120 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/181270> (дата обращения: 13.12.2021).

Дополнительная литература

1. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] / Г. Бояджиев ; [вступ. ст. А. В. Бартошевича ; Рос. акад. театр. искусства – ГИТИС]. – Москва : ГИТИС, 2009. – 418, [1] с.
2. Бычкова, О. А. Герой в символическом пространстве романа А.Иванова и фильма А.Велединского "Географ глобус пропил" [Текст] / О. А. Бычкова // Литература в школе. – 2016. – № 4. – С.17-19.
3. Гвоздев, А. А. Из истории театра и драмы [Текст] : [сб. статей] / А. А. Гвоздев. – Изд. 2-е. – Москва : УРСС : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. – 102 с.
4. Гольдман И.Л. Произведение искусства как художественный текст: Особенности искусствоведческого прочтения в образовательном процессе // Педагогическая культурология: состояние, проблемы, перспективы: материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной двадцатилетию кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы : материалы конференции. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2011. – С. 51–54. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49504> (дата обращения: 13.01.2022).
5. Давыдова, М. Ю. Конец театральной эпохи [Текст] / Марина Давыдова ; [предисл. Э. Боякова ; послесл. И. Соловьевой ; фот.: В. Баженов [и др.]]. – Москва : ОГИ : Золотая Маска, 2005. – 380, [2] с.
6. Данилова, Г. И. Литература и кинематограф [Текст] : памятка: как написать рецензию на экранизацию литературного произведения / Г. И. Данилова // Литература в школе. 2013. – № 9. – С.28-30.
7. Дмитриев, А. И. От экранизации к самоэкранизации: отечественное киноискусство в контексте российской культуры XX века: научное издание / А. И. Дмитриев. – Кемерово : КемГИК, 2015. – 140 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79423> (дата обращения: 13.01.2022).
8. Зограф, Н. Г. Малый театр в конце XIX – начале XX века [Текст] / Н. Г. Зограф ; [Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР]. – Москва : Наука, 1966. – 601, [2] с., [8] л. фот. : ил.
9. История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Искусство, 1977–1987. Т. 1 – т. 7.
10. История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. – 3-е изд., испр. – Москва : ГИТИС, 2011. – 700, [2] с.
11. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие / Н. С. Куркова. – Кемерово : КемГИК, 2016. – 235 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99305> (дата обращения: 13.01.2022).
12. Кухаренко, В. А. Интерпретация текста [Текст] : [учебное пособие для студ. 5-го курса пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / В. А. Кухаренко. – Изд. 2-е, перераб. Москва : Просвещение, 1988. – 188, [3] с.
13. Рамазанова, Г. Г. Русская литература и культура : учебно-методическое пособие / Г. Г. Рамазанова, А. А. Файзрахманова. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2021. 114 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/170434> (дата обращения: 13.01.2022).
14. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / В. А. Коханова, М. П. Жигалова, Е. Ю. Колышева, Н. С. Михайлова. 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 249 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/84594> (дата обращения: 13.01.2022).

15. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены : учебное пособие для спо / Г. А. Товстоногов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 400 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/163315> (дата обращения: 13.01.2022).

16. Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино [Текст]. – М.: Наука, 1977. – 575 с.

17. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства ; [сост.: Н. Б. Владимирова, А. П. Кулиш]. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2005. – 596, [2] с.

Информационные сетевые ресурсы

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php – Библиотека «Гумер»: Лингвистика. Филология. Языкознание

<http://philology.ru/default.htm> – Русский филологический портал

<http://www.ropryal.ru> – Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)

<http://philology.ruslibrary.ru> – Электронная библиотека специальной филологической литературы

<http://lib.esc.b/22174> – Портал Либрусек

<http://literarytheory.narod.ru/> – Теория литературы, семиотика, философская эстетика

<http://www.teatral-online.ru/news/5979/> – сайт «Театрал»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
5. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice Impress, Kaspersky Endpoint Security - 300, Adobe Reader.
6. ИРБИС электронный каталог.
7. Платформа ДО Русский Moodle.
8. Помещения для самостоятельной работы.