

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ:
Декан _____ И. В. Тубалова
« 31 » _____ 08 _____ 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Литература и кино в мировой культуре 1960-2010 гг.

по направлению подготовки

45.04.01 Филология

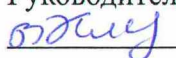
Направленность (профиль) подготовки :
Современная мировая литература и электронные медиа

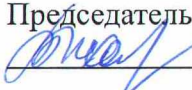
Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2022

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.05

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОПОП
 В.С. Киселев

Председатель УМК
 Ю.А. Тихомирова

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

ОПК-2 Способность использовать в профессиональной деятельности знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования.

ПК-3 Владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций.

ИПК-1.1 Способен осуществлять анализ проекта, выявлять его сильные и слабые стороны в контексте отслеживания актуальности информационных поводов.

ИОПК-3.3 Способен к самостоятельному поиску информации о новом эмпирическом материале, концепциях и теориях в избранной конкретной области филологии, новациях в ее методологических принципах и методических приемах для расширения сферы своей научной деятельности.

ИОПК-3.2 Осуществляет для решения профессиональных задач выбор методологических принципов и методических приемов исследования в избранной конкретной области филологии, способен аргументировать свой выбор.

ИОПК-3.1 Демонстрирует углубленные знания в избранной конкретной области филологии и владение характерным для нее спектром методов и приемов филологической работы с различными типами текстов.

ИОПК-2.3 Способен к самостоятельному поиску информации в области новых, в том числе междисциплинарных, отраслей филологии, их методологических принципов и методических приемов для расширения сферы своей научной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИУК-1.1. Знает принципы, методы, приемы критического анализа; структуру, классификацию проблемных ситуаций; сущность и основные принципы системного подхода в области мировой литературы, культуры, электронных медиа.

ИОПК-2.2. Умеет проектировать основные и дополнительные образовательные программы, разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. Умеет применять современные научные методы для решения профессиональных задач.

ИПК 3.3 Владеет практическими навыками разработки учебно-методических материалов, обеспечивающих качественное освоение содержания учебного предмета.

2. Задачи освоения дисциплины

Освоить аппарат современной литературы и культуры (кинематографа).

Научиться применять понятийный аппарат современной литературы и культуры (кинематографа) для решения практических задач профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, зачет

Второй семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Б1.О.17.07 Зарубежная литература второй половины XX века

Б1.О.22 Основы научно-исследовательской деятельности в филологии
Б1.В.ДВ.11.02 Русская литература в зеркале общественно-философских идей
Б1.В.ДВ.12.02 Культурологические модели и методы в литературе
Б1.В.ДВ.14.01 Современная зарубежная литература 1990-2020-х годов

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

-лекции: 28 ч.

-практические занятия: 24 ч.

в том числе практическая подготовка: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Различие «языков» литературы и кинематографа (словесные vs изобразительные языки культуры, воображение vs репрезентация). Слово и кадр как основа языка литературы и киноязыка. Средства поэтики кино: монтаж, планы съемки, движение видеоряда, аудиоряд, природа киноповествования, актерская игра, предметное наполнение кадра, специальные эффекты, компьютерная графика и др. Аспекты поэтики литературы, не передаваемые напрямую киносредствами (метафорика, повествовательная структура, характеристики персонажа, внутренний мир героя, углубленная детализация и др.) и передаваемые (предметный антураж, действия персонажей, движение сюжета). Сценарий как вид литературного текста и инструмент кинопроектирования. Экспансия литературности в кинематограф и кинематографичность как прием литературных произведений. Жанр «киноромана».

Тема 2. Основные этапы истории кинематографа первой половины XX в.: немое кино, звуковое кино, цветное кино. Жанры кинематографа. Кинематографические центры и школы. Массовый кинематограф и феномен голливудского кино. Реалистический кинематограф. Экспрессионизм в кино.

Тема 3. Основные школы в кинематографе второй половины XX – начала XXI в.: итальянский неореализм и итальянская школа в целом (Пазолини, Феллини, Висконти, Антониони, Бертолуччи), «новая волна» во французском кино (Ф. Трюффо, Ж.Л. Годар), шведский кинематограф (И. Бергман), независимое американское кино (Аллен, Малкович, Джармуш, Линч, Коэны), английская школа (Джармен, Гринуэй, Стоппард), немецкое новое кино (Вендерс, Фассбиндер, Херцог), сербское кино (Кустурица), датское кино (Триер, «Догма 95»), японское кино (Такэши Китано, Наоми Кавасэ), советско-российское кино (Тарковский, Сокуров, Герман, Кончаловский, Соловьев, Звягинцев).

Тема 4. Феномен экранизации. Литература как источник сюжетов в истории кинематографа XX в. Первые экранизации (Ф. Зекка, В. Ромашков). Различие экранизации литературной классики и нового произведения. Киноцентричность современной литературы. Сериал как новый формат экранизации. Ежегодный Российский кинофестиваль «Литература и кино» (1995-2022).

Тема 5. Современный массовый кинематограф в обращении с литературными сюжетами. Готические романы Стивена Кинга и их экранизации (любой на выбор). Феномен кинофэнтези (книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере и их экранизации). Детективные сюжеты («Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссена и одноименный фильм). «Вторичный» реализм («Dухless» Сергея Минаева и его экранизация или «99 франков» Фредерика Бегбедера и его экранизация).

Тема 6. Современный экзистенциально-психологический роман и кинематограф. Роман «Любовь во время чумы» Г.Г. Маркеса и фильм «Любовь во время холеры» (2007) Майкла Ньюэлла. Роман Дж. Барнса «Предчувствие конца» и фильм «Смысл окончания» (2017) Ритеша Батра. Роман «Вилла «Грусть»» Патрика Модiano и фильм «Аромат Ивонны» (1994). Патриса Леконта. Роман «Текст» Дмитрия Глуховского и фильм «Текст» (2019) Клим Шипенко.

Тема 7. Роман культуры в современных экранизациях. Роман «Имя розы» Умберто Эко: экранизация Жан Жака Анно (1986) и Джакомо Биаттиато (2019). Роман Антонии Байет «Обладать» и фильм Нила Лабуа «Одержимость» (2002). Роман Питера Акройда «Процесс Элизабет Кри» и фильм «Голем» Хуана Карлоса Медины (2016).

Тема 8. Мультикультурность и постколониальные темы. Роман Джозефа Кутзее «Бесчестье» и фильм Стива Джейкобса (2008). Роман Тони Моррисон «Возлюбленная» и фильм Джонатана Демме «Любимая» (1998). Роман Эми Тан «Клуб радости и удачи» и фильм Уэйна Вана (1993).

Тема 9. Современная антиутопия в кино и литературе. Роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и фильмы Франсуа Трюффо «451 градус по Фаренгейту» (1966) и Рамина Бахрани «451 градус по Фаренгейту» (2018). Роман «Дорога» Кормака Маккарти и его экранизация Джоном Хиллкоутом (2010).

Тема 10. Гиперлитература и кино. «Хазарский словарь» М. Павича и «Юсуф Масуди. Ловец снов» (2014) Екатерины Белобородовой.

Практические занятия.

Тема 1. Поэтика кино и литературы (что поддается экранизации и что нет): «Парфюмер» Патрика Зюскинда и «Парфюмер» Тома Тыквера.

Тема 2. Специфика киносценария: от литературного текста к кинематографическому («Пикник на обочине» Стругацких и сценарий фильма «Сталкер» Тарковского).

Тема 3. Фильмы Пьера Паоло Пазолини на сюжеты классики («Царь Эдип», «Декамерон», «Медея» или др.).

Тема 4. Многослойное повествование в романе Кормака Маккарти и в фильме братьев Коэн «Старикам тут не место».

Тема 5. Специфика автоэкранизации. Том Стоппард: пьеса и фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»; Мишель Уэльбек: роман и фильм «Возможность острова»; Фредерик Бегбедер: роман и фильм «Любовь живет три года».

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, выполнения домашних заданий, написания рецензий и творческих работ и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. Программа и задания по курсу представлены в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=33620>

Текущий контроль успеваемости осуществляется по следующей балльной системе (указан диапазон от минимального требуемого до максимально возможного количества баллов по совокупности заданий – 100):

1. – посещаемость 5-10 баллов;
2. – эссе по теме изучаемой дисциплины 5-10 баллов;
3. – 3 теста по освоению изученного материала 15-30 баллов;
4. – работа на практических занятиях (устные ответы по вопросам практических занятий, презентации, заранее подготовленные видеоматериалы: буктрейлеры, трейлеры, короткие видеофильмы): 10-50 баллов.

Необходимый минимум для перехода к промежуточной аттестации – 35 баллов, набранных путем выполнения всех письменных заданий к лекциям и работы на практических занятиях. При невыполнении минимума студент получает дополнительное индивидуальное задание.

Студенты, набравшие более 75 баллов по итогам семестра (посещение лекций + написание эссе + выполнение тестовых заданий + работа на практических занятиях), освобождаются от 1 вопроса на экзамене.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет с оценкой во Второе семестре проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит теоретический вопрос и две задачи. Продолжительность зачета 1,5 часа.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Различие «языков» литературы и кинематографа.
2. Основные этапы истории кинематографа первой половины XX в.
3. Основные школы в кинематографе второй половины XX – начала XXI вв.
4. Феномен экранизации. Литература как источник сюжетов в истории кинематографа XX в.
5. Современный массовый кинематограф в обращении с литературными сюжетами.
6. Современный экзистенциально-психологический роман и кинематограф.
7. Роман культуры в современных экранизациях.
8. Мультикультурность и постколониальные темы.
9. Современная антиутопия в кино и литературе.
10. Гиперлитература и кино.

Примеры практических заданий.

Задание 1. Прочитать роман П. Зюскинда «Парфюмер». Познакомиться со сценарием к фильму Т. Тыквера. Сравнить отдельные эпизоды в романе и в фильме. Прокомментировать финал романа и финал фильма.

Задание 2. Отразить процесс работы братьев Стругацких над сценарием к фильму А. Тарковского «Сталкер». Актуализация экзистенциальной проблематики в сценарии и фильме А. Тарковского. Экзистенциальный выбор главных героев в фильме «Сталкер».

Задание 3. Познакомиться с романом Кормака Маккарти «Старикам тут не место», проанализировать его сценарий и книжную версию. Раскрыть важнейшие особенности поэтики романа. Посмотреть одноименный фильм братьев Коэн. Сравнить отзывы литературных критиков и кинокритиков.

Задание 4. Познакомиться с пьесой Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», романами М. Уэльбека «Возможность острова» и Ф. Бегбедера «Любовь живет три года» (одно из произведений на выбор). Раскрыть важнейшие особенности их поэтики. Посмотреть экранизацию этих произведений. Написать творческую работу о специфике автоэкранизации одного из произведений.

Результаты зачета с оценкой определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Устный ответ оценивается на «отлично», если обучающийся демонстрирует отличное знание теории литературоведения и теории кино, умение применять полученные знания при анализе художественных текстов и кинофильмов; показывает отличное понимание закономерностей литературного процесса и кинопроцесса эпохи, специфики творческой манеры писателей, сценаристов, режиссеров, игры актеров и художественные особенности литературных

произведений и произведений кино; проводит грамотный сравнительный анализ художественного текста и снятого по его сценарию кинофильма, показывает отличное знакомство с текстами, указанными в списке обязательной литературы.

Устный ответ оценивается на «**хорошо**», если обучающийся демонстрирует хорошее знание теории литературоведения и теории кино, умение применять полученные знания при анализе художественных текстов и кинофильмов; показывает понимание закономерностей литературного процесса и кинопроцесса эпохи, специфики творческой манеры писателей и сценаристов, режиссеров, игры актеров и художественные особенности литературных произведений и произведений кино; проводит грамотный сравнительный анализ художественного текста и снятого по его сценарию кинофильма, однако допускает незначительные ошибки в применении литературоведческой терминологии и в демонстрации знакомства с текстами произведений, указанными в списке обязательной литературы.

Устный ответ оценивается на «**удовлетворительно**», если обучающийся демонстрирует слабое знание теории литературоведения и теории кино; умение применять полученные знания при анализе художественных текстов и кинофильмов; показывает понимание закономерностей литературного процесса и кинопроцесса эпохи, специфики творческой манеры писателей и сценаристов, режиссеров, игры актеров и художественные особенности литературных произведений и произведений кино; проводит сравнительный анализ художественного текста и снятого по его сценарию кинофильма, однако допускает ошибки и демонстрирует слабое знакомство с текстами, указанными в списке обязательной литературы.

Устный ответ оценивается на «**неудовлетворительно**», если обучающийся демонстрирует отсутствие знания теории литературоведения и теории кино и умения применять полученные знания при анализе текстов; показывает непонимание закономерностей литературного процесса и кинопроцесса эпохи, специфики творческой манеры писателей, сценаристов, режиссеров, игры актеров и художественные особенности произведений и кинофильма; обнаруживает незнание текстов произведений и художественных фильмов, указанных в списке к обязательному прочтению литературы и просмотру кинофильма, не может провести сравнительный анализ художественного текста и снятого по его сценарию кинофильма.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view?id=33620>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

Написание не менее 2-х рецензий по изучаемым в курсе художественным фильмам.

Написание 1-го эссе по сравнительному анализу выбранного художественного текста и его экранизации.

Планы семинарских занятий по дисциплине размещены в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=33620>

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа предполагает работу с источниками, во-первых, для подготовки к практическим занятиям (изучение терминологии, подбор и освоение материала для анализа), во-вторых, выполнение заданий творческого характера (проведение сравнительно-исторического анализа художественных текстов и их экранизаций, написание рецензий и эссе). Для самостоятельной работы по курсу используются обязательные источники, указанная в п. 12 учебная литература и ресурсы сети Интернет.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Воглер К. Путешествие писателя: Мифологические структуры в кино и литературе. М., 2015. – 474 с.
- Горницкая Н.С. Кино, литература, театр: к проблеме взаимодействия искусств: Учебное пособие. Л., 1984. – 156 с.
- Делёз Жиль. Кино. М., 2016. – 560 с.
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 288 – 372.

б) дополнительная литература:

- Кино: Энциклопедический словарь. М., 1987. – 637 с.
- Мартынова И. А. Кинематограф русского текста. — СПб., 2011. — 238 с.
- Юренев Р.С. Краткая история киноискусства. М., 1997. — 286 с.
- Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993. – 456 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- Энциклопедия отечественного кино. Режим доступа: <https://web.archive.org/web/20071211095538/http://www.russiancinema.ru/>
- Сайт «КиноПоиск». Режим доступа: <https://www.kinopoisk.ru/>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Поплавская Ирина Анатольевна, д. филол. н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы.