

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Международный учебно-научный центр «Высшая школа европейских культур»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.04.01 Культурология

Направленность Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры,
Русская культура

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Теория и практика анализа художественных текстов

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к. филол. наук, доцент МУНЦ «Высшая школа европейских культур» Т.Ю. Дашкова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№3 от 04.04.2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

«Российский государственный гуманитарный университет».....	1
(ФГБОУ ВО «РГГУ»).....	1
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	5
2. Структура дисциплины.....	5
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии.....	8
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	10
5.1 Система оценивания	10
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	11
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
6.1 Список источников и литературы	12
Справочная литература по курсу:.....	13
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	14
9. Методические материалы.....	15
9.1 Планы практических занятий	15
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	21
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	22

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Теория и практика анализа художественных текстов» - сформировать у слушателей представление об изменившихся предметах и методах исследования литературы и кинематографа, а также обучить различным практикам текстуального и визуального анализа (структурализм, нарратология, рецептивная эстетика, психоаналитические штудии, деконструкция, анализ дискурса, гендерный подход, визуальные и культурные исследования и др.).

Задачи дисциплины:

- ознакомить магистров-культурологов с основными методами исследования литературы и кино;
- обсудить наиболее значимые теоретические работы как общеметодологического, так и инструментального характера;
- обучить на практике методам анализа художественных текстов.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию с применением системного подхода и современного социально-научного знания, используя достоверные данные и надежные источники информации.	Знать: базовые литературоведческие и киноведческие тексты теоретического и прикладного характера; новейшие тенденции в развитии литературоведения и киноведения; современные методы анализа различных текстов Уметь: ориентироваться в современной научной литературе по теме; применять полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и при анализе различных типов литературных и кинотекстов. Владеть: основными техниками и приемами анализа и интерпретации литературных и кинотекстов.
ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области	ОПК-1.1. Определяет проблемное поле, цели, задачи, рамки исследовательской и проектной деятельности, возможные этапы, сценарии, технологии,	Знать: понятийный аппарат литературоведческих и киноведческих дисциплин Уметь: применять знания при анализе художественных текстов; применять методологические

культуроведения и социокультурного проектирования	деятельности, исходя из социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, возможных результатов деятельности и последствий реалей	принципы на практике. Владеть: методами анализа различных текстов культуры; навыками анализа и экспертизы стратегий, программ.
---	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика анализа художественных текстов» относится к обязательной части блока 1 дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История и методология изучения культуры», «Методы социокультурных исследований».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Теории и практики визуального искусства в XX-XXI вв.», «Советская массовая культура и жанровое кино», «Методология исследовательской деятельности и академическая культура», «Русская визуальная культура от средневековья до современности», Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), проектно-организационная практика.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

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
1	Лекции	20
1	Практические занятия	40
Всего:		60

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 30 академических часов.

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
1	Лекции	12
1	Практические занятия	24
Всего:		36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 академических часа).

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
1	Лекции	8
1	Практические занятия	16
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 75 академических часов.

3. Содержание дисциплины¹

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Проблема границ литературы и задачи современного литературоведения	Способы определения понятия «литература». Подходы к определению литературы у различных авторов. Язык литературы. Границы литературы. Проблематичность литературоведения как науки. Литературная теория, история, критика. Причины кризиса отечественного литературоведения. Проблема границ литературоведения.
2	Формальная организация художественного текста	Особенности структурно-семиотического анализа (поэтического) текста. Композиция текста. Пространство и время текста и в тексте. Уровни поэтического текста и их взаимодействие.
3	Повествование и его структуры	Особенности повествовательных текстов. Уровни повествовательных текстов. Соотношение «горизонтالي» и «вертикали». Варианты анализа повествования. Отличия в практике структурного (Р. Барт) и нарративного (Ж. Женетт) анализа.
4	Автор. Герой. Читатель	Текстуальные взаимодействия: автор/герой, автор/читатель, герой/читатель. «Конструирование» автора, героя, читателя. Художественный текст как множественность «точек зрения». Проблема «реального» и текстуального автора. Автор и читатель в

¹ Раздел может быть представлен как в текстовой форме, так и в таблице

		ситуации постмодерна. «Открытый» и «закрытый» текст. Вопросы рецепции.
5	Текст. Контекст. Интертекст	Понятие контекста и интертекста. Уровни декодирования текста. Способы обнаружения интертекстуальности. Виды интертекстуальности. Аллюзии. Реминисценции. Цитаты. «Геральдические конструкции». Эпиграфы. Пародии. Стилизации. Пастиши. Смыслы цитирования.
6	Метод анализа дискурса	Различные техники «медленного» чтения. Деконструкция. Анализ дискурса. Применение литературоведческих методов для анализа нехудожественных текстов (научных, научно-популярных, критических). Идеология в тексте. Отношения «автор-текст-читатель». Текстуальный автор: «что хотел сказать?)/ «что сказалось?». Реконструкция образа (потенциального) читателя: ожидаемый/неожиданный, «свой)/ «чужой», «профессионал)/ «профан». Определение «жанра» нехудожественного текста. Тип нарратива: литературный, исторический, философский и пр. Базовые слова (основные метафоры) исследуемого текста. Исследовательский подход(ы), избранные автором (осознанно/неосознанно). «Следы» теорий. Цитаты. Ссылки. Оговорки. Умолчания.
7	Графоманство и «наивное письмо»	Понятия «графоманство» и «наивное письмо»: сходство, различие, основания для сравнения. Проблема атрибуции текста как «графоманского» или «наивного». Различные подходы к анализу феномена (-ов). Рефлексия процедуры чтения графоманских и «наивных» текстов. Ситуация редактирования. Проблемы взаимодействия с «дискурсом власти» и «литературным каноном». Основные нарративные «коды». Вопрос о субъекте «наивного» и графоманского дискурсов и подходы к его (ре)конструкции. Тематика и проблематика текстов. Анализ влияния и репрезентации повседневности. Выстраивание и «считывание» социальных ролей. Проблемы

		«мужского» и «женского» письма. Имитация графоманского и/или «наивного» письма как литературный прием (ОБЭРИУ, Зощенко, Платонов, «Лианозово», концептуализм и пр.).
8	Эротический дискурс	Подходы к исследованию эротического дискурса в художественном тексте. Формы репрезентации эротики. Тело и формы его репрезентации. Конструирование соблазна в тексте. Способы говорения о запретном. Понятие «неприличного». Эротика и порнография: способы различения. Репрезентация извращений. Насилие, боль, смерть. Нецензурная лексика и способы работы с нею. Эротическое и фильмическое.
9	Фантастический дискурс	Определения фантастического. Фантастическое, необычное, чудесное. Функции фантастического в литературном тексте. Особенности литературной фантастики. Разновидности фантастики (фантастика, научная фантастика, фэнтези). Фантастика и смежные жанры (хорор, триллер, детектив и пр.). Тематика, проблематика, персонажи, идеология. Фантастический универсум. Проблема референции. Специфика кинофантастики. Проблема переводимости литературного текста в кинематографический. Способы конструирования фантастического в кино.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела/темы	Виды учебной работы	Информационные и образовательные технологии
1	Проблема границ литературы и задачи современного литературоведения	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Вводная лекция с применением медиа-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
2	Формальная организация художественного текста	Лекция	Проблемная лекция с применением медиа-проектора Проблемная дискуссия

		Практическое занятие Самостоятельная работа	Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
3	Повествование и его структуры	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
4	Автор. Герой. Читатель.	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением медиа-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
5	Текст. Контекст. Интертекст.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
6	Метод анализа дискурса	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением медиа-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
7	Графоманство и «наивное письмо»	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
8	Эротический дискурс	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
9	Фантастический дискурс	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- доклад по теме одного из семинаров	25 баллов	25 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	35 баллов
Промежуточная аттестация, экзамен (коллоквиум)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

При подготовке доклада на семинаре учитывается:

- соответствие темы доклада выбранной темы и релевантность привлекаемых источников и литературы (0-10 баллов),
- структурированность и наглядность изложения материала (0-10 баллов),
- полнота раскрытия темы (0-5 баллов),

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балл);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-1 балл);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-2 балла).

Таким образом, в рамках текущего контроля студент может набрать в сумме до 60 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 хорошо удовлетворительно	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82			C
56 – 67			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 выставляются 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ 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> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Вопросы по текущей аттестации см. п.9.1. (проверяемые компетенции (УК-1.1; ОПК-1.1)

Примерная тематика докладов и выступлений на итоговом коллоквиуме (проверяемые компетенции УК-1.1; ОПК-1.1):

1. Границы литературы и задачи литературоведения. УК-1.1
2. Проблема перехода от структурализма к постструктурализму. УК-1.1
3. Изменение роли читателя в современных исследованиях художественных текстов. ОПК-1.1
4. Проблема «телесности в тексте» и «телесности текста». ОПК-1.1
5. Феминистские и гендерные подходы к художественному тексту. ОПК-1.1
6. Анализ дискурса и идеология. УК-1.1
7. Разница в исследованиях литературного и кинодискурсов. ОПК-1.1
8. Проблематика массовой культуры в современных исследованиях. ОПК-1.1
9. Формы репрезентации эротики в художественном тексте. ОПК-1.1
10. Эротика и порнография. ОПК-1.1
11. Способы репрезентации в тексте насилия, боли, смерти. ОПК-1.1
12. Подходы к исследованию эротического в современном гуманитарном знании. ОПК-1.1
13. Способы «чтения» графоманских и/или «наивных» текстов. ОПК-1.1
14. Редактирование как способ «чтения» графоманских и/или «наивных» текстов. ОПК-1.1
15. Реконструкция субъекта графоманского и/или «наивного» текста. ОПК-1.1
16. Имитация графоманского и/или наивного письма как литературный прием. ПКУ,2
17. Способы репрезентации идеологии в текстах «шестидесятников». УК-1.1
18. Цензура и ее роль в формировании стиля «шестидесятников». ОПК-1.1
19. «Западные» влияния в дискурсе «шестидесятников». ОПК-1.1
20. Исследование фантастического в литературе и кинематографе. УК-1.1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная литература:

1. Барт Р. S/Z. - М. : Акад. проект, 2009.
2. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы: Уч. пособ. - М., 2000. («Научный статус литературоведения», с. 7-15).
3. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. - Спб., 1996
4. Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. - Спб., 2000.

Дополнительная литература:

1. Козлова Н.Н., Сандомирская И.И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: Опыт лингво-социологического чтения. - М., 1996. - С. 7-58, (особенно: С.13-16, 17-19, 29-35, 52-57. – «Наивное письмо и производители нормы» и из части «Игры на чужом поле», гл. «Бессубъектный человек»). *Желательно просмотреть всю книгу.* <http://www.a-z.ru/women/texts/kozlovar.htm>
2. Тынянов Ю.Н. Литературный факт// Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977. - С. 255-270 <http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet4.htm>

3. Тодоров Ц. Понятие литературы// Семиотика. - М., 1983.- С. 355-367
<http://www.philology.ru/literature1/todorov-83b.htm>
4. Подорога В. Феноменология тела. - М.,1995 («Предисловие», гл.1 «Понятие тела»).
5. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М. : Яз. славян. культур, 2011.

Источники, предоставляемые преподавателем

1. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., 1970
2. Лотман Ю.М. Избр. работы. Т.1.- Таллинн, 1992.- С. 203-215
<http://philologos.narod.ru/lotman/hudlit.htm>
3. Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение. - М., 2006. (Гл.1: «Что такое теория?», с. 7-23; Гл. 3: «Литература и культурология», с. 49-62).
4. Компаньон А. Демон теории. - М., 2001. - С. 34-49. («Введение», с. 12-32).
5. Хализев В.Е. Композиция. Значение термина. Повторы и вариации. Мотив // Хализев В.Е. Теория литературы. - М.,1998. - С. 262-268.
6. Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры. Т.2. - М., 1998 (Глава 1,2,3).
7. Томашевский Б.В. Фабула и сюжет// Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. - М., 1996. - С. 179-190.
8. Успенский Б.А. Поэтика композиции. - М.,1970 *или* та же работа в кн.: Успенский Б.А. Семиотика искусства. - М, 1995. (Разделы: 1) С. 19-29; 2) С. 30-33, 48-65, 73-79; 4) С.108-133; 6) С.160-166).
9. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. - 1995.- № 12. - С. 34-84
10. Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. - М.1996. - С.7-46.
11. Риффатерр М. Формальный анализ и история литературы// Новое литературное обозрение. - 1992.- № 1.- С. 17-41.
12. Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.,1999. С. 12-33.
13. Делез Ж. Представление Захер-Мазоха// Леопольд фон Захер-Мазох. Венера в мехах. М., 1992.
14. Дубин Б. Обращенный взгляд // Дубин Б. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С.42-46 *или* Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С.363-366.
15. Джеймисон Фредрик. О советском магическом реализме // Синий диван. Журнал. Вып. 4. М., 2004. С.126-154.
16. Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт. Статьи по социологии литературы. М., 1994. (Параграф «Социальные аспекты рациональности: формулы НФ». С. 141-148).

Справочная литература по курсу:

1. Генетическая критика во Франции. Словарь// Генетическая критика во Франции. Антология. - М.,1999. - С.283-287.
2. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов. - М., 2001.
3. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. - М., 1996
4. Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС). - М., 1987.

5. Словарь терминов французского структурализма// Структурализм: «за» и «против». - М., 1975. - С.450-461.
6. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. - М., 1996.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
2. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2019]. – Режим доступа: <https://znanium.com/>
3. <http://seance.ru/>
4. <http://kinoart.ru/>
5. <http://www.kinozapiski.ru/>
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для работы необходима аудитория, оборудованная компьютером с доступом к интернету, проектором и проекционным экраном, доской, маркерами и губка.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

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 материалы²

9.1 Планы практических занятий

Тема 1. Проблема границ литературы и задачи современного литературоведения

Вопросы для обсуждения:

1. Какие существуют способы определения понятия «литература»?
2. Чем отличаются подходы к определению литературы у различных авторов?
3. Зачем нужно (пере)определять границы литературы?
4. В чем проблематичность литературоведения как науки?
5. Каковы причины кризиса отечественного литературоведения?
6. Какие проблемы могут, а какие не могут быть рассмотрены в рамках традиционного (отечественного) литературоведения?

Литература:

1. Тынянов Ю.Н. Литературный факт// Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.- М., 1977.- С. 255-270 <http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet4.htm>
2. Лотман Ю.М. Избр. работы. Т.1.- Таллинн, 1992.- С. 203-215
<http://philologos.narod.ru/lotman/hudlit.htm>.
3. Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. - М., 1983.- С. 355-367
<http://www.philology.ru/literature1/todorov-83b.htm>

² Методические материалы по дисциплине могут входить в состав рабочей программы, либо разрабатываться отдельным документом.

4. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы: Уч. пособ. - М., 2000. («Научный статус литературоведения», с. 7-15).
5. Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение. - М., 2006. (Гл.1: «Что такое теория?», с. 7-23; Гл. 3: «Литература и культурология», с. 49-62).
6. Компаньон А. Демон теории. - М., 2001. - С. 34-49. («Введение», с. 12-32).

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 2. Формальная организация художественного текста

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы особенности структурно-семиотического анализа (поэтического) текста?
2. Что составляет композицию текста?
3. Что представляют собой структура и система текста в рамках структурно-семиотического анализа?
4. Как анализируются пространство и время текста и в тексте?
5. Каковы уровни поэтического текста и их взаимодействие?

Литература:

1. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Семиотика. - М., 1983. - С. 203-206, 215-228.
2. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии.- Спб., 1996. (Часть 1, особенно гл.: «Введение», «Задачи и методы структурного анализа поэтического текста», «Языке как материал литературы», «Природа поэзии», «Художественный повтор», «Текст как целое. Композиция стихотворения», «Текст и система»).
3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., 1970
4. Хализев В.Е. Композиция. Значение термина. Повторы и вариации. Мотив // Хализев В.Е. Теория литературы. - М., 1998. - С. 262-268.

Вспомогательная:

Словарь терминов французского структурализма// Структурализм: «за» и «против». - М., 1975. - С.450-461.

Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС).- М., 1987. (Статьи: *Семантика, Семиотика, Структурная поэтика, Художественное время и художественное пространство*) или Культурология. XX век: Энциклопедия. Т. 2. - Спб., 1998. (Статья: *Семиотика*).

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 3. Повествование и его структуры

Вопросы для обсуждения:

1. В чем особенности повествовательных текстов?
2. Каковы уровни повествовательных текстов, соотношение «горизонтالي» и «вертикали»?
3. Какие существуют варианты анализа повествования?
4. В чем отличия в практике структурного (Р. Барт) и нарративного (Ж. Женетт) анализа?

Литература:

1. Томашевский Б.В. Фабула и сюжет// Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. - М., 1996. - С. 179-190.
2. Барт Р. S/Z.- М., 1994 (2001). (Главы VI-XII).

3. Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры. Т.2. - М., 1998. (Глава 1,2,3).

Вспомогательная:

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. - М., 1996. (Статьи: *Нарратология, Нарративная типология, Повествовательные уровни, Повествовательные инстанции*).

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 4. Автор. Герой. Читатель.

Вопросы для обсуждения:

1. Как происходит в тексте «конструирование» автора, героя, читателя?
2. Как выявляются «реальный» и текстуальный автор?
3. Как понимаются автор и читатель в ситуации постмодерна?
4. Что понимается под «открытым» и «закрытым» текстом?
5. В чем особенность рецептивной эстетики как метода анализа текста?

Литература:

1. Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. - Спб., 2000. (Разделы: «Проблема отношения автора к герою», «Проблема автора»).
2. Успенский Б.А. Поэтика композиции. - М., 1970 *или* та же работа в кн.: Успенский Б.А. Семиотика искусства. - М., 1995. (Разделы: 1) С. 19-29; 2) С. 30-33, 48-65, 73-79; 4) С.108-133; 6) С.160-166).
3. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. - 1995.- № 12. - С. 34-84.
4. Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. - М.1996. - С.7-46.

Вспомогательная:

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник.- М.,1996. (Статьи: *Рецептивная эстетика, Стратегия текста, Горизонт ожидания*).

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 5. Текст. Контекст. Интертекст

Вопросы для обсуждения:

1. Как можно определить понятия контекста и интертекста?
2. Каковы уровни декодирования текста?
3. Как обнаружить интертекстуальности в кинотексте?
4. Какие существуют виды интертекстуальности?
5. В чем смысл цитирования?

Литература:

1. Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике. Гл. 3. Текстовые и внетекстовые структуры// Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа.- М., 1994.- С. 200-234 (особенно: 203-204, 213-214, 215-218, 226-234).
2. Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. - М.,1993.- С. 32-90 (особенно: 32-40, 53-63, 68-73).

1. Тынянов Ю.Н. О пародии// Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М.,1975.- С. 284-300.
2. Риффатерр М. Формальный анализ и история литературы// Новое литературное обозрение. - 1992.- № 1.- С. 17-41.

Вспомогательная:

Генетическая критика во Франции. Антология.- М.,1999 (С.283-287: *Словарь*).

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник.- М.,1996. (Статьи: *Контекст, Интертекстуальность, Пастичи*).

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 6. Метод анализа дискурса

Вопросы для обсуждения:

1. Когда и почему появился метод анализ дискурса?
2. Как выявляется идеология в тексте?
3. Как можно работать с конструктом текстуального автора («что хотел сказать?»/ «что сказалось»)?
4. Как можно работать с конструктом (потенциального) читателя (ожидаемый/неожиданный, «свой»/ «чужой», «профессионал»/ «профан»)?
5. Как выявлять в тексте «следы» теорий, цитаты, ссылки, оговорки, умолчания?

Литература:

1. Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.,1999. С. 12-33.
2. Гийому Ж., Мальдидье Д. О новых приемах интерпретации, или Проблема смысла с точки зрения анализа дискурса// Там же. С. 124-136.

Текст для анализа:

Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000. С. 7-9.

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 7. Графоманство и «наивное письмо»

Вопросы для обсуждения:

1. Как определяют понятия «графоманство» и «наивное письмо»?
2. В чем сложность атрибуции текста как «графоманского» или «наивного»?
3. Различные подходы к анализу этихфеномена (-ов).
4. Как можно рефлексировать процедуру чтения графоманских и «наивных» текстов?
5. Что несет в текст ситуация редактирования?
6. Как взаимодействуют графоманские и «наивные» тексты с «дискурсом власти» и «литературным каноном»?
7. Кто субъект «наивного» и графоманского дискурсов и каковы подходы к его (ре)конструкции?

Литература:

1. Козлова Н.Н., Сандомирская И.И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: Опыт лингво-социологического чтения.- М., 1996.- С. 7-58, (особенно: С.13-16, 17-19, 29-35, 52-57. – «Наивное письмо и производители нормы» и из части «Игры на чужом поле» гл.

«Бессубъектный человек»). *Желательно просмотреть всю книгу.* <http://www.a-z.ru/women/texts/kozlovar.htm>

2. "Наивная литература": Исследования и тексты / Сост. С.Ю.Неклюдов.- М., 2001.- С. 4-21.
3. Абашева М.П. Провинция как зона рутинизации литературных моделей // Абашева М.П. Литература в поисках лица (русская проза в конце XX века: становление авторской идентичности).- Пермь, 2001.- 271-276.

Фильм для анализа:

«Старухи» (реж. Г.Сидоров, 2003)

Вопросы к фильму.

По каким критериям вы различаете

- игру профессиональных и непрофессиональных актеров;
- стихи профессиональных и «наивных» авторов (в фильме - эпизод с чтением поэмы).

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 8. Эротический дискурс

Вопросы для обсуждения:

1. Как можно исследовать эротического дискурса в художественном тексте?
2. Какие формы репрезентации эротики имеют место в литературном тексте?
3. Каковы способы репрезентации тела в кино?
4. Как в тексте конструируется соблазн?
5. Какие существуют способы говорения о запретном?
6. Какие существуют подходы для определений эротики и порнографии?
7. Как связаны эротическое и фильмическое?
8. Какие формы конструирования/трансляции насилия, боли, смерти сформировались в кинематографе?

Литература:

1. Усманова А. Введение: Гомоэротическое желание и текстуальная полисемия // Битекстуальность и кинематограф. Минск, 2003. С.5-27.
2. Кузнецов С. Литературная порнография: памяти умирающего жанра // Новое литературное обозрение.1996. №22. С. 423-439.
3. Фуко М. Воля к знанию // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: Работы разных лет. М., 1996.
4. Бодрийяр Ж. Тело, или Кладбище знаков // Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. (Особенно: С.193-203, 216-217).
5. Бодрийяр Ж. О соблазне. М., 2000.
6. Делез Ж. Представление Захер-Мазоха// Леопольд фон Захер-Мазох. Венера в мехах. М., 1992.

Тексты для анализа:

Обязательный: Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей (*любое издание*)

(Обратить особое внимание на «Предисловие автора»)

Вспомогательные: Г. Миллер «Тропик Рака», В. Набоков «Лолита», Ж. Батай «История ока», Анаис Нин «Дельта Венеры», Э. Лимонов «Это я, Эдичка!», Э. Арсан «Эмманюэль», П. Реаж «История О», Р. Алли «Последнее танго в Париже», Дж. Фаулз «Мантисса», М. Дюрас «Любовник», М. Кундера «Бессмертие» (*список открытый*).

Фильм для анализа:

Х/ф «Мечтатели» (2003, реж. Б. Бертолуччи).

Вопросы к фильму:

- Как в этом фильме связаны Любовь – Кино – Революция?
- Как (за счет каких средств) в этом фильме создается эротическая эмоция?
- В чем сходство/различие в создании эротического эффекта в литературе и кино?

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

Тема 9. Фантастический дискурс

Вопросы для обсуждения:

- 1 Как исследователи определяют фантастическое?
- 2 Фантастическое, необычное, чудесное – в чем сходство и различие?
- 3 Каковы функции фантастического в литературном тексте? Особенности литературной фантастики.
- 4 Каковы тематика, проблематика, персонажи, идеология фантастики?
- 5 Каковы способы конструирования фантастического в кино?
- 6 Как решается проблема переводимости литературного текста в кинематографический?

Литература:

1. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. (Гл.2. Определение фантастического. С.17-29; Гл.3. Необычное и чудесное. С.30-42; гл.5.Фантастический дискурс. С.56-68). <http://bookz.ru/authors/cvetan-todorov/todort01/1-todort01.html>
2. Дубин Б. Обращенный взгляд // Дубин Б. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С.42-46 *или* Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С.363-366.
3. Джеймисон Фредрик. О советском магическом реализме // Синий диван. Журнал. Вып. 4. М., 2004. С.126-154.
4. Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт. Статьи по социологии литературы. М., 1994. (Параграф «Социальные аспекты рациональности: формулы НФ». С. 141-148).

Тексты для анализа:

Основные:

«Сонная Лощина» (1999, реж. Тим Бёртон).

«Сталкер» (1979, реж. А. Тарковский).

А. Стругацкий, Б. Стругацкий «Пикник на обочине» (любое издание).

Дополнительные:

«Солярис» (С. Лем - А. Тарковский, С. Содерберг); «2001: Космическая одиссея» (А. Кларк – С. Кубрик); «451 градус по Фаренгейту» (Р. Брэдбери – Ф. Трюффо); Б. Стругацкий «За миллиард лет до конца света» - А. Сокуров «Дни затмения»; Ф. Дик «Мечтают ли андроиды о механических овцах?» - Ридли Скотт «Бегущий по лезвию бритвы» и др.

Материально-техническое обеспечение: аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет, проектором и экраном.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Для студентов заочной формы обучения подготовка доклада на итоговом коллоквиуме может быть заменена письменной работой объемом 30 000 знаков. См. требования к оформлению письменных работ на сайте библиотеки РГГУ - <http://liber.rsuh.ru/?q=node/1648>.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Теория и практика анализа художественных текстов» реализуется на факультете культурологии в международном учебно-научном центре «Высшая школа европейских культур».

Цель дисциплины: сформировать у слушателей представление об изменившихся предметах и методах исследования литературы и кинематографа, а также обучить различным практикам текстуального и визуального анализа (структурализм, нарратология, рецептивная эстетика, психоаналитические штудии, деконструкция, анализ дискурса, гендерный подход, визуальные и культурные исследования и др.).

Задачи:

- ознакомить магистров-культурологов с основными методами исследования литературы и кино;
- обсудить наиболее значимые теоретические работы как общеметодологического, так и инструментального характера;
- обучить на практике методам анализа художественных текстов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
- ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- базовые литературоведческие и киноведческие тексты теоретического и прикладного характера;
- новейшие тенденции в развитии литературоведения и киноведения;
- современные методы анализа различных текстов

уметь:

- ориентироваться в современной научной литературе по теме;
- применять полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и при анализе различных типов литературных и кинотекстов;

владеть:

- понятийным аппаратом различных дисциплин
- основными техниками и приемами анализа и интерпретации литературных и кинотекстов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.