

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)
Иркутский филиал ВГИК

УТВЕРЖДАЮ
Директор Иркутского филиала ВГИК
А.О. Якубчик

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»**

Направление подготовки
52.03.06 ДРАМАТУРГИЯ

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Профиль
Кинодраматург

Год начала подготовки – 2022

Форма обучения
очная

Иркутск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1.Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1.Структура и организационно-методические данные дисциплины	4
2.2.Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	16
3.1.Список учебной литературы	16
3.1.1. Основная литература	16
3.1.2. Дополнительная литература	17
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	17
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	18
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Теория литературы» ставит целью сформировать у студентов понятийный и аналитический аппарат, которым можно было бы пользоваться не только для анализа собственно литературных текстов, а также драматургической основы произведений аудиовизуальных искусств.

Задачи дисциплины:

- усвоить основные понятия-термины данной дисциплины;
- получить необходимые навыки в такой области поэтики, как теория интерпретации литературных произведений;
- овладеть приемами анализа конкретного текста;
- получить представление о разных методических подходах к анализу текста;
- иметь представление о законах движения литературы в историческом времени (теория литературного процесса).

Данная дисциплина, имея в качестве предмета фундаментальные свойства художественной словесности, вместе с тем тесно связана и неизменно опирается на данные смежных дисциплин: лингвистики и семиотики, эстетики, искусствоведения, наконец, философии. Литературная жизнь является частью исторического процесса, поэтому для науки о литературе необходимы также данные культурологии, социологии, истории общественной мысли и религиозного сознания. Будучи причастна самым глубинам существования человека, художественная литература побуждает ее аналитиков обращаться к основам научной психологии, антропологии и персонологии (учения о личности). Таким образом, данный курс является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория литературы» входит в обязательную часть блока дисциплин образовательной программы (Б1.О.08).

Объем дисциплины – 3 зач. ед., что составляет 108 академических часов или 81 астрономических часа. Дисциплина преподается на 2 курсе в 3-4 семестрах. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций – ОПК-1:

Наименование категории (группы)	Код и наименование общепрофессиональной	Планируемые результаты обучения по дисциплине,
---------------------------------	---	--

общепрофессиональ ных компетенций	компетенции выпускник	характеризующие этапы формирования компетенци
История и теория искусства	ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и пара- категории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану								
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак. час. (81 астр. час.)								
Вид учебной работы	Количество часов							
	Всего по учебному плану	В том числе по семестрам						
		1	2	3	4	5	6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):								
Теоретический блок:								
Лекции	64			34	30			
Практический блок:								
Практические и семинарские занятия								

Лабораторные работы (лабораторный практикум)								
Самостоятельная работа:	38			2	36			
Теоретический блок:								
Работа с информационными источниками								
Практический блок:								
Контрольная работа								
Курсовая работа								
Создание проект, эссе, реферата и др.								
Форма промежуточной аттестации	6				6 ЗаО			
Всего часов	108			36	72			

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость (в часах)	Виды учебных занятий			Самостоя- тельная работа
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практи- ческие занятия	Лабора- торные занятия	
Тема 1. Специфика художественной литературы. Семиотическая, эстетическая и коммуникативная природа литературы.		4			
Тема 2. Литература и реальность.		4			
Тема 3. Понятие литературного процесса.		2			
Тема 4. Литературные роды и виды. Эпос и эпические жанры.		4			
Тема 5. Лирика и ее жанры.		2			
Тема 6. Драма и ее жанры.		2			
Тема 7. Поэзия и проза.		2			
Тема 8. Литературное произведение как художественное целое. Внешняя и внутренняя форма. Фабула и сюжет.		2			
Тема 9. Мир литературного произведения. Хронотоп. Композиция.		4			
Тема 10. Автор, герой, читатель. Наррация.		4			

Тема 11. Язык художественного пр-я		4			
Тема 12. Принципы анализа литературного произведения.		4			
Тема 13. Сравнительно-исторический метод анализа.		4			
Тема 14. Структурный метод анализа.		4			
Тема 15. Постструктурализм.		4			
Тема 16. Мифологический метод анализа. Ритуализм.		4			
Тема 17. Герменевтический метод анализа.		4			
Тема 18. Рецептивная эстетика и нарратология.		4			
Тема 19. Психоаналитический метод анализа.		2			
ИТОГО		64			38

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Теория литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Специфика художественной литературы. Виды искусства. Литература как вид искусства. Семиотическая, эстетическая и коммуникативная природа литературы

Виды искусства. Гегель о пяти великих искусствах (архитектура, скульптура, живопись, музыка, поэзия). Другие синтетические искусства: танец, пантомима, театр, кино. Деление видов искусства на изобразительные (живопись, скульптура, литература) и экспрессивные (музыка, танец, орнамент, архитектура), на пространственные, временные и пространственно-временные. Литература как искусство временное.

Особенности художественной литературы (от лат. littera - буква) как вида искусства:

- носителем образности является слово;
- образы литературы "невещественны", лишены прямой зрительной наглядности, т.к. слово не имеет визуального сходства с тем, что обозначает
- слово в литературе не только средство, но и предмет изображения: писатель изображает речь.

Образ и знак в художественном произведении. Гегель и Потебня об

образах и образности в искусстве. Особенности словесного образа, объединение в нем чувственно воспринимаемой и обобщающей сторон в художественное целое с помощью вымысла. Деятельность воображения как предпосылка и стимул создания художественных образов. Понятие знака в семиотике. Соотношение терминов «знак» и «образ»; особенности сообщений, передаваемых с помощью знаков. Знаки индексальные, символические, иконические. Образы искусства как иконические знаки. Понятия «структуры» и «модели» применительно к художественному словесному творчеству.

Литература как форма межличностной коммуникации. Понятие смысла произведения. Смысл интресубъективен и контекстуален. Субъектная и объектная организация литературы.

Тема 2. Литература и реальность

Сложные отношения литературы и реальности и история их теоретического осмысления. Жизнеподобие и условность на разных этапах развития литературы. Ритуальное происхождение искусства. Теория подражания Аристотеля. Теория символизации. Работы Й. Хейзинги иконцепция искусства как игры. Карнавальные истоки комического. Состязательность, пародия, литературная маска, ирония, пастиш и другие проявления игрового начала в литературе. Психологическое понимание искусства (компенсаторная функция). Формирующая функция искусства, его влияние на этическое и эстетическое воспитание человека.

Тема 3. Понятие литературного процесса

Литература и мифология. Понятие о мифе. Мифологические образы в литературе, их отличие от собственно мифов. Переосмысление мифов в литературных произведениях.

Литература и фольклор. Д.С.Лихачев о различиях между литературой и фольклором. Анонимность, устная форма бытования, традиционность фольклора; авторство, наличие письменного текста, выражающего окончательную авторскую волю, установка на индивидуальность в литературе. Творческие связи литературы с фольклором. Значение народной культуры для литературного творчества.

Понятие о литературном процессе. Мировой литературный процесс и литературный процесс данной национальной литературы как совокупность созданных в определенную эпоху произведений, их публикаций и оценок литературной критикой, творческих программ, актов литературной борьбы. Национальное своеобразие литературы, связанной с историей общества и национального языка. Международные связи и влияния.

Эпохи литературного развития и типы художественного сознания. Понятие художественной системы, творческого стиля, литературного направления и течения. Художественная система античности и раннего средневековья. Литература эпохи Возрождения как художественная система. Классицизм, предромантизм, романтизм, реализм, модернизм; движение от нормативной эстетики и "жанрового сознания" к утверждению внутренней

свободы художника от канона. Литературные традиции и новаторство. Характеристика основных литературных направлений.

Тема 4. Литературные роды и виды. Эпос и эпические жанры

Существование художественных словесных произведений в виде трех родовых образований – эпоса, лирики и драмы. Теория литературных родов Аристотеля. Философское обоснование деления литературы на роды в "Эстетике" Гегеля. Развитие идей Гегеля в статье В.Г.Белинского "Разделение поэзии на роды и виды". Специфичность освоения времени и пространства, а также форм присутствия человека в каждом из литературных родов. Развитие и взаимопроникновение литературных родов в литературе 20 века. Условность деления литературы на роды. Современные принципы классификации литературных родов.

Соотношение понятий рода и жанра. Жанры как группы произведений, выделяемые по содержательным (трактовка характеров, виды пафоса), формальным (устойчивые сюжетно-композиционные и речевые приемы...) признакам, а также по особенностям функционирования произведений в определенной социальной среде. Жанр – устойчивая формально-содержательная целостность. М.Бахтин о жанре как "памяти искусства". Ю.Тынянов об эволюции жанров.

Многообразие принципов деления литературы на жанры: фольклорные и литературные, прозаические и стихотворные; большие, средние и малые (по объему текста), по господствующему в произведении пафосу и др. Основные жанровые формы эпической литературы: эпос героический, волшебная сказка, эпическая песня, новелла, роман, рассказ, повесть, очерк. Лиро-эпические жанры: поэма, песня, баллада. Жанры драматического рода: трагедия, комедия, драма, мелодрама. Жанровые формы лирики: ода, эпиграмма, элегия, послание, романс и др.

Опыты систематизации жанров. Конкретно-историческое и типологически повторяющееся в жанрообразовании. Иерархическая система жанров эпохи классицизма. Трактовка жанра в искусстве романтизма. Система жанров в реализме. Синтезирование жанров и нивелирование жанровых признаков в литературе 19-20 веков.

Эпос (с греч. - рассказ, повествование) как освоение объективного бытия, воспроизведение внешней и внутренней жизни людей через рассказ о событиях. Черты индивидуального облика (подробности действий, переживаний, высказываний), социально-бытовой принадлежности человека, взаимоотношения с другими персонажами, природная среда и многое другое как способы построения характеров и общей картины мира в эпосе. Множественность образных картин: человека, быта, природы, социальных отношений и др. – характерная особенность эпоса. Освоение бытия в эпосе в пространственно-временной динамике. Роль повествователя в организации взаимосвязей различных элементов текста, в их расположении и компоновке, в способе рассказа о них. Образ повествователя – важнейшая фигура эпического текста. М.Бахтин об эпосе, романе и романизации жанров в новое

время. Жанр литературной сказки (В.Ф.Одоевский, А.Погодельский). Жанр новеллы (Э.По «Бочонок амонтильядо»; И.Бунин «Холодная осень», «Кавказ»). Жанр романа («Циники» А.Мариенгофа). Жанр повести («Очарованный странник» Н.С.Лескова).

Тема 5. Лирика и ее жанры

Лирика (от греч. "lyra" - инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись стихи, песни) как экспрессивно-выразительный вид литературы, воспроизводящий явления внутренней жизни человека (эмоциональные состояния, размышления, переживания...) средствами словесной выразительности. Особенности постижения человеческой личности в лирике. Субъективность лирики: собственный внутренний мир как предмет познания лирического автора. Особенности лирического содержания: его ассоциативная природа, его текучесть и неопределенность, его предельная концентрированность и лаконизм и др. Особенности лирической формы: ритм как ее универсальный организатор, виды условной поэтической речи и др. Пространство и время в лирике. Понятие лирического героя, соотношение лирического героя и автора. Разговорная, литературная и поэтическая (или художественная) речь, их различия. Взаимосвязи поэтической со всеми другими типами речи. Поэтическая речь как важнейшая сторона образной формы произведения, ее моделирующий (знаковый) характер и высокая степень эстетической организованности. Понятие коннотации в структурализме. Терцины. Сонет. Венок сонетов. Балладная строфа. Баллада (В.Жуковский, М.Лермонтов). Элегия (Е.Баратынский, А.Пушкин). Поэма (М.Лермонтов, А.Блок).

Тема 6. Драма и ее жанры

Драма (с греч. - действие) как изобразительный вид искусства, предназначенный для театра. Освоение жизненного содержания в драме через действие, т.е. систему конфликтных отношений между людьми. Особенности драматической речи как воплощенного действия, как способа построения характера особого типа. Драматический характер в его отличии от эпического. Система персонажей как структурная основа драматического произведения. Сюжет драмы в его соотнесенности с конфликтом (коллизией).

Предназначенность драмы к сценическому представлению, т.е. к художественному синтезу с актерской игрой, живописью (декорация) и музыкой.

Пограничные межродовые явления: лиро-эпика, лирическая драма, драма для чтения и др.

Смеховые формы искусства (карнавальный смех, юмор, сатира). Создание особого смехового мира с помощью специфических средств: смещения пропорций внешнего мира, нарушения внешнего жизненного правдоподобия, комического заострения. Понимание смеховых форм искусства как четвертого литературного рода в литературоведении 20 века. Трагедия («Царь Эдип» Софокла). Комедия («Всадники» Аристофана).

Тема 7. Поэзия и проза

Поэзия и проза как два способа художественной организации речи в литературе. Слово в стихе и прозе. "Закон единства и тесноты стихотворного ряда" (Ю. Тынянов). Границы поэзии и прозы. Словесный текст произведения как форма существования художественного мира. Преобладание смысловой разбивки в прозе и формально-звуковой в поэзии.

Повышенная активизация всех уровней текста путем искусственных ограничений. Ритмомелодическая выразительность поэтической речи. Понятие словесного ритма в отличие от музыкального. Ритм в поэзии и ритм в прозе.

Понятие стихотворной системы. Связь систем стихосложения с особенностями национального языка. Историческое развитие стихотворных систем.

Стих (строка) как повторяющаяся единица поэтического ритма. Понятие константы в ритмике. Роль клаузулы (группы слогов, завершающих стих, начиная с последнего ударного слога), виды клаузул. Словоразделы в стихе. Цезура. Перенос.

Рифма в поэзии и ее роль. Разновидности рифмы (точные, неточные, приблизительные, богатые, бедные). Виды рифмовки (парная, перекрестная, опоясывающая). Внутренняя рифма. Смысловая роль рифмы. Возникновение и развитие рифмы. Белый стих.

Использование фонетической стороны языка для создания художественного образа (звуковой повтор как его основа). Виды звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. Степени сложности и глубины фонетического образа: звукоподражание, звуковая метафора, звуко-символизм. Звуковое единство стихотворной строки.

Исторически возникающие системы стихосложения. Песенные тонические стихи. Былинный стих.

Силлабические стихи. Их происхождение в русской поэзии. Возникновение силлабо-тонической системы стихосложения. Двухсложные и трехсложные размеры. Вольный ямб. Дольник. Тонический (акцентный) стих. Верлибр (свободный стих).

Строфа как форма организации стихотворной речи. Синтаксически-тематическая законченность строфы. Виды строф. Одическая строфа. Октава. Онегинская строфа.

Элементы поэтической формы в прозе (музыкальность, повторы, внутренние рифмы).

Материал: сравнительный анализ произведений А. Фета «На железной дороге», Н. Некрасова «Железная дорога», А. Блока «На железной дороге»; «Silentium!» Ф. Тютчева и «Silentium» О. Мандельштама.

Тема 8. Литературное произведение как художественное целое. Внешняя и внутренняя форма. Фабула и сюжет

Традиционное литературоведение о категориях содержания и формы, их единстве в художественном произведении. Формальные уровни

произведения: речевой, звуковой, ритмико-интонационный, композиционный... Содержательные аспекты: идея, концепция, смысл, тема, проблема, тенденция, пафос... "Индивидуальность" и "конкретность" как общее свойство содержания и формы в литературном произведении. Творческая природа художественного содержания и формы, становление их единства в процессе создания произведения, переход содержания в форму и формы в содержание. Упорядочивающая роль формы, ее "эмоционально-волевая напряженность" (М.Бахтин).

Художественная форма как научная проблема. Представления о внешней и внутренней форме. Внешняя – звуковой и ритмико-интонационный облик произведения. Внутренняя форма: пространственно-временная реальность произведения (хронотоп), сюжет, субъектно-объектная организация повествования. Композиция, пронизывающая уровни внешней и внутренней формы, а также уровень содержания. Принцип функционального рассмотрения элементов формы в их содержательной и конструктивной роли. Понятие художественного приема, его толкование формалистами. Понятие структуры как соотнесенности элементов целого.

Сюжет – динамическая сторона художественного мира. Сюжет и фабула. Необходимость их различения в связи с наличием двух сторон художественной формы: непосредственный ход событий и способ рассказывания о них. Сюжет как способ воспроизведения конфликтных отношений. Событие и действие. Ситуация, конфликт, коллизия, интрига. Развитие сквозного конфликта: завязка, перипетии, кульминация, развязка. Сюжетные и внесюжетные эпизоды. Сюжетные линии и их сопряжение. Пролог и эпилог. Хроникальное и концентрическое строение сюжетов. Мотив как малая единица сюжета. Построение (обоснование) сюжетных мотивов.

Мифологические, литературные, жизненные истоки сюжетов.

Сюжет и жанр. Попытки построения универсального сюжета ("Морфология сказки" В.Я.Проппа). Типология сюжетов: сказочный, детективный, авантюрный, нравоописательный и др. Новеллистический сюжет. Понятие лирического сюжета.

Тема 9. Мир литературного произведения. Хронотоп. Композиция

Художественное произведение как сочиненная «реальность», все элементы которой имеют знаковый характер: события, сюжет, персонажи, природа, быт... Жизнеподобие изображения (иллюзия реальности) или демонстративная условность (фантастика, гротеск...). Пространственно-временные границы художественного мира. Композиционные связи его элементов.

Внешний мир (бытовой и природный) в художественном произведении. Многообразие трактовок природы в различных творческих системах (концепции природного мира в классицизме, романтизме, реализме). Знаковость составных элементов природного мира, вводимых в художественное произведение оппозиций (свет - темнота, звучность -

тишина, цвет - бесцветность, движение - неподвижность...). Многообразие смысловых значений любых компонентов - проявлений природного мира. Пространство и время как свойства художественного мира; их типологические характеристики в разных творческих системах и у разных авторов. Время - цикличное, однократное, продолжительное, замкнутое внутри определенных циклов или разомкнутое... Параметры пространства: вертикаль и горизонталь, высота и глубина, центр и периферия, правое и левое, переднее и заднее, по сторонам света и др. Символика традиционных пространственно-временных координат.

Пространственно-временная организация сюжетного действия. Символика традиционных пространственно-временных координат (верх и низ, времена года, вход и выход, замкнутое и открытое пространство и др.). Понятие хронотопа. М.Бахтин о хронотопах дороги, встречи, дома, лабиринта и др. Соотношение настоящего, прошедшего и будущего времени. Мифологическое, утопическое, историческое время. Психологическое время персонажа.

Пространственная и временная точка зрения повествователя. Сочетание разных "точек зрения". Объективный и субъективный тон повествования. Многоголосие. (Материал: *мотив дороги в лирике* П.А.Вяземского, А.С.Пушкина, Е.А.Баратынского; *хронотоп усадьбы в поэзии* А.А.Фета 1840-х – 1890-х годов; *представление о «границе» миров в лирике* А.Блока; *категория времени* в рассказах А.Платонова (мифопоэтический аспект); *пространство праздника* в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя; *образ Петербурга* в поэзии Саши Черного; *библейские топосы ворот, храма, лестницы* в романе Ф.Кафки «Процесс»; *анекдот как выразитель праздничного времени* в рассказах М.Зощенко 1920-х годов; *хронотоп Петербурга* в повести «Белые ночи» Ф.М.Достоевского; *хронотоп Москвы* в рассказе «Чистый понедельник» И.А.Бунина.)

Темп и ритм повествования. Временная дистанция между сюжетным событием и рассказом о нем. Несовпадение хронологической последовательности сюжетных действий с порядком повествования о них. Фабула как композиция рассказывания.

Повествование и диалог персонажей. Лирические отступления и вставные эпизоды. Обращения к читателю. Особенности повествования в героическом эпосе (былине) и в романе.

Художественный мир и композиция лирического произведения. Лирическое произведение как воплощение внутреннего переживания в его развитии. Понятие лирического мотива и лирического героя. Своеобразие лирической ситуации. Художественное время и пространство в лирике.

Лирическая композиция от имени "я". Описательно-изобразительная композиция (лирический пейзаж, интерьер). Лирическая медитация. Ролевая лирика. Композиция канонических жанров в лирике. Свободно-лирическая композиция. Экспрессивность лирической речи. Интенсивность

ассоциативных связей, сгущение семантики. Поэтические формулы. Синтаксическая и интонационно-мелодическая оформленность лирики. Лирический фрагмент и лирическая поэма.

Сюжет в произведениях драматического рода. Монологи и диалоги персонажей как главный принцип организации драматической формы. Понятие сценической речи, ее особенности; понятие театральности. Пространство и время в драме, соотношение сюжетного и сценического времени. Напряженность драматического действия, острота конфликтов. Авторское слово на сцене. Хор и герои-резонеры. Ремарки.

Организация сценических эпизодов. Соотношение монологов, диалогов, подтекстовых планов. Композиция канонических жанров драмы: трагедии, комедии, мелодрамы и др. Историческое изменение жанровых канонов драматургии. Монтажная композиция, сюжетные инверсии, смешение жанров в драматургии романтизма и реализма. Драма абсурда.

Композиция сюжета в произведениях эпического рода. Повествование о сюжетных событиях как принцип организации эпоса. Структура повествования. Мотивировки повествования. Введение рассказчика. Субъективные формы повествования от лица героя, второстепенного персонажа, наблюдателя, хроникера. Сказ. Деперсонифицированный повествователь.

Внешняя композиция эпического произведения: деление на части, главы. Эпиграфы. Названия произведения и отдельных глав. Циклизация произведений.

Композиция пьесы: деление на акты, явления, картины.

Тема 10. Автор, герой, читатель. Наррация

Трехчленная формула творческого процесса: писатель – произведение – читатель. Автор как главная фигура в литературном поле. «Автор» как определенная точка зрения на мир, выражением которой является все произведение. Активная роль читателя, проживающего в мире литературного произведения предложенную писателем жизнь. Литература как постоянный диалог писателя и читателя. (Материал: рассказ М.А.Булгакова «Морфий»; рассказы А.П.Чехова «Шуточка», «Спать хочется»; новеллы И.А.Бунина «Журавли», «Кавказ», «Волки»; «Повести Белкина» А.С.Пушкина; «Железная старуха» А.П.Платонова.)

Нарративные стратегии в тексте. Виды повествователя в тексте и различия нарративных инстанций.

Литературный персонаж (человек или антропоморфное лицо в мире литературного произведения). Герой, персонаж, амплуа, тип, характер.

Внешний и внутренний облик персонажа, средства его психологической характеристики. Речь и речевое поведение персонажа. Формы речи (монологическая, реплики в диалоге, внутренний монолог, поток сознания, прямая и несобственно-прямая, связанная и алогичная...). Знаковый смысл интонационно-синтаксических, лексических, фонетических особенностей речи персонажа. Жанровая окраска речи в ситуации

высказывания (патетика, дидактика, сентиментальность, бытовая и др.). Цитатность в речи персонажа. Речь персонажа в прозе и поэзии.

Композиция образа персонажа: контрастность или одноплановость его свойств, повтор опознавательных признаков; самохарактеристики персонажа и перекрестные отзывы о нем других. Предыстория и последующая история персонажа.

Типология литературных персонажей в творчестве писателя, жанрах, литературных направлениях. Система персонажей в произведении: главные, второстепенные, эпизодические; их сопоставленность и взаимосвязь как знак целостности художественного мира.

Тема 11. Язык художественного произведения

Лексико-семантические особенности поэтической речи. Лексический (словарный) состав, характер использования общеупотребительной лексики. Обращение к специальным лексическим ресурсам языка (синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы и др.). Широкое использование иносказательного значения слова, помещенного в художественный контекст. Тропы (с греч. - поворот, оборот). Метафора, метонимия, их разновидности (к этой паре тяготеет большинство остальных тропов). Перифраз как развернутый метонимический оборот. Сравнение простое и развернутое. Олицетворение и образный параллелизм.

Отрицательные сравнения и параллелизм. А.Веселовский о происхождении их в народной поэзии. Образы-символы и образы-аллегии. Приобретение словом образности в художественном контексте, в процессе монтажной работы автора со словами. Гипербола и литота как разновидности словесной изобразительности.

Интонационно-синтаксическая выразительность поэтической речи (синтаксис – смысловое и эмоционально-выразительное соотношение и расположение слов в предложении).

Тропы и фигуры. Фигуры мысли. Риторические фигуры: вопросы, восклицания, обращения. Эллипсис (умолчание, исключение из предложения главного члена). Синтаксические повторы разных типов (анафора, эпифора...). Синтаксическая инверсия. Словесные антитезы. Градация. Синтаксический параллелизм.

Тема 12-19. Принципы анализа литературного произведения.

Литературное произведение в его научном рассмотрении. Понятие интерпретации литературного произведения. Герменевтика (от греч. слова - толкование) как методологическая основа научных интерпретаций (идеи Г.Г.Гадамера, М.М.Бахтина).

Историко-функциональный подход к изучению литературного произведения. Биография и личность автора, своеобразие авторского творческого процесса как предпосылка создания литературного произведения. Автор – основа его единства и целостности. "Вненаходимость" (Бахтин) автора и одновременно его проявленность в каждом элементе литературного произведения, на всех его уровнях. Понятие "образ автора".

Роль читателя в жизни литературного произведения, которое должно быть не только "услышанным", но и "ответченным". Бахтинское понимание литературного творчества как диалога с читателем, осознанно целенаправленного и обозначенного в жанрово-стилевой манере произведения. Принцип историзма как основы изучения художественного произведения, его изменяющихся во времени социально-эстетических функций. Творческая история произведения, его художественная организация, а также социально-историческое функционирование произведения во времени как база историко-функционального изучения литературы.

Системно-семиотический подход к анализу литературного произведения в практике формальной (20-е годы) и структуральной (60-70-е годы) школ в русском литературоведении. Признание автономности художественной формы, вытеснение проблематики "автора" в пользу вопросов "технологии" искусства в работах формалистов (В.Б.Шкловский, Ю.Н.Тынянов, Б.М.Эйхенбаум, Г.О.Винокур...). Развитие идей этих ученых в теории и практике московско-тартуской семиотической школы (Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский, В.Н.Топоров и др.). Понимание литературного произведения как взаимосвязи структурных элементов, отношения которых находятся в центре эстетического анализа. Разрушение авторитета Автора вследствие признания самостоятельности языковых знаков и автономии художественного произведения.

Постструктуралистский этап литературоведческой науки (70-е годы в творчестве Р. Барта). Выделение нового объекта изучения – "текста", а также нового "языка" для его анализа как путь от герменевтической интерпретации к интертекстовому "чтению". Противопоставление произведения тексту. "Произведение" как иерархически организованный, структурированный продукт, обладающий устойчивым смыслом. "Текст" как неструктурированная смысловая множественность, без центра и дна, без конца и без начала... Переход от анализа "произведения" к анализу "текста" как закономерное движение от структурализма к постструктурализму. Методологическое значение работ Р.Барта "Смерть автора", "Удовольствие от текста", "От произведения к тексту". Ю. Кристева и ее прочтение работ М. Бахтина.

Ритуально-мифологическая школа в литературоведении. Учение Дж. Фрэзера и связь его представлений с развитием ритуализма в литературоведении. Труды В. Проппа, О. Фрейденберг, М. Элиаде и др.

Этапы развития герменевтики. Х.Г. Гадамер, Ф. Шлейермахер, П. Рикер и становление герменевтических методов. Понятие интерпретации. Понятие герменевтического круга. Работы Г. Шпета. В. Дильтей и понятие «вчувствования». Современная герменевтика.

Рецептивная эстетика. Роль «встречи» литературного текста с читателем. Работы Г.Р. Яусса и В. Изера. Понятия имплицитного читателя и конкретизации текста, коммуникативной определенности и неопределенности.

Нарратология как теория повествования. Методы и понятия нарратологии. Понятия нарратива, нарратора, наррататора.

Психоаналитическая и связанная с ней феминистская критика. З. Фрейд и Г. Юнг. Понятие бессознательного. Понятие архетипа. Психоаналитические методы в литературоведении. Гендерные исследования литературы.

Ниже предлагается графическая схема "устройства" словесного художественного произведения, принятая в традиционном литературоведении.

Анализ повести Гоголя «Нос» с позиций мифологического метода.

Композиция	Концептуальный уровень произведения	тематика, конфликт, проблематика, идейный пафос	Авторская точка зрения
		фабула	
	Уровень «внутренней формы» (художественный мир)	сюжет	
		субъектно-объектная организация	
	Уровень «внешней формы» (художественный текст)	пространственно-временная организация (хронотоп) ритмико-мелодическая организация, речевая организация	

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: В 2 тт. Т.1. М., 2010. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vk.com/doc-129007786_450199491?hash=WNWHaoIzxxvqWQ2RcEGtz5fpMkFJDXTTpUBmV9nW2zPD&dl=j0Pg9l2oZrjE26EOJnkYITPUgwOAXAr70Ch4sLR5OHX

2. Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2004. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HALIZEV_Valentin_Evgen%27evich/_Halizev_V.E..html

3. Литературная энциклопедия литературных терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Literaturnaya_entciklopediya_terminov_i_ponyatij._2001.pdf

4. Современное зарубежное литературоведение. Концепции. Школы. Термины. М., 1996. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vk.com/doc-123642573_458078705?hash=IRXveh9AIZoSGCnh9wTZCQCKP2i3NinvD8FGDhMjM5H&dl=9IWSXMu11kGVITR4E0trODdkkkKZJTnQPmizQ1JnIYg

3.1.2. Дополнительная литература

1. Барт Р. Смерть автора. От произведения к тексту // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вступ. статья Г.К. Косикова. М., 1994.
2. Бахтин М.М. Слово в романе. Формы времени и хронотопа в романе. Эпос и роман // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
3. Ельницкая Л.М. Анализ художественной прозы: Методические рекомендации для студентов сценарно-киноведческого факультета. М., 2011.
4. Женетт Ж. Введение в архитекст // Ж. Женетт. Фигуры. Работы по поэтике. М., 1998. Т.2.
5. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций / Под ред. З.И. Плавскина, В.В. Жирмунской. СПб., 1996.
6. Жолковский А. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. М., 1992.
7. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы: Учебное пособие. М., 2000.
8. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
9. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
10. Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. М., 1999. Литературный словарь. М.: Литературная учеба, 2007.
11. Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя. Заметки о художественном пространстве // Ю.М. Лотман. Избранные статьи: В 3 тт. Т.1. Таллинн, 1992.
12. Поэтический словарь. М.: Литературная учеба, 2008.
13. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2001.
14. Современная литературная теория: Антология. М., 2004. Теория метафоры / Сост. Н.Д. Арутюнова. М., 1990.
15. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 1996. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2009.
16. Успенский Б.А. Поэтика композиции // Б.А. Успенский. Семиотика искусства. М., 1995.
17. Фрейд З. Царь Эдип и Гамлет // Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 17-19.
18. Хализев В.Е. Драма как род литературы. Поэтика, генезис, функционирование. М., 1986.
19. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде университета,

обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам и электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбук» <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>,

<http://biblio.vgik.info>

<https://www.rsl.ru> – Российская государственная библиотека

<http://sbiblio.com/biblio/> – Библиотека учебной и научной литературы

Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета:
<https://vgik.info/library/information/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных специализированной учебной мебелью, оборудованием, техническими средствами обучения.