

ЛИТЕРАТУРА И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов систематизированные теоретические и практические знания о специфике формирования словесных и аудиовизуальных образов, художественного и аудиовизуального творческого мышления и готовность к применению их в своей профессионально-педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Литература и аудиовизуальные виды искусства» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Литература и аудиовизуальные виды искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Введение в литературоведение», «Введение в языкознание», «Восток-Запад: пространство русской литературы», «Выразительное чтение», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Методика НИРС по литературе», «Методика НИРС по русскому языку», «Методика лингвистических исследований», «Образ ребенка и тема детства в русской литературе 20 в.», «Поэтика фольклора в русской литературе 19 в.», «Принципы анализа художественного текста», «Рациональное и эмоциональное в русской литературе и фольклоре», «Фольклор», прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (диалектологическая / фольклорная)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Автор и герои в русской прозе 20 века», «Авторы и герои в современной русской прозе», «Анализ художественных произведений с учетом жанровой специфики», «Библейские образы и мотивы в русской лирике второй половины XIX века», «Восток-Запад: пространство русской литературы», «Детская литература», «Жанр/дискурс в анализе литературного произведения», «Историческая романистика XIX века: проблема жанра», «История зарубежной литературы», «История русской литературной критики», «История русской литературы», «Комплексный анализ лирического стихотворения», «Комплексный подход к изучению произведений русской литературы», «Литература народов России», «Мифопоэтические образы и мотивы в русской литературе XIX-XX века», «Модификация традиционных художественных форм в современной зарубежной литературе», «Национальное своеобразие русской литературы и проблемы этнопоэтики», «Образ ребенка и тема детства в русской литературе 20 в.», «Основные проблемы гендерного литературоведения», «Основные теоретико-методологические направления литературоведческого анализа», «Постфольклор и постмодернизм», «Постфольклор и современная русская литература», «Поэтика фольклора в русской литературе 19 в.», «Принципы анализа художественного текста», «Проблематика и поэтика русской лирики второй половины XIX в.», «Проблематика и поэтика фантастических произведений», «Проблемы взаимосвязи русской и зарубежной литературы», «Проблемы художественного метода в русской литературе», «Рациональное и эмоциональное в русской литературе и фольклоре», «Русская историческая проза», «Творчество Н. В. Гоголя в контексте русской и мировой литературы», «Теория литературы», «Трансформация мотивов и образов русской классики в современной прозе», «Феноменология изображения жизни сердца в творчестве А.С. Пушкина», «Целостный анализ художественного текста», «Эволюция жанров в современной зарубежной литературе», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по региональной лингвистике / литературоведению)», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- готовностью к самостоятельному анализу художественных произведений в контексте истории и культуры с учетом новых подходов и направлений литературоведческой науки (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основные эстетические принципы словесной и аудиовизуальной творческой деятельности по созданию художественных образов на основе использования в синтетическом единстве различных языков и знаковых систем искусств;

уметь

– анализировать и классифицировать аудиовизуальные виды искусства в их соотносительности с художественной литературой;

владеть

– навыками анализа особенностей художественных образов в литературе и образного ряда в аудиовизуальных искусствах.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 34 ч., СРС – 38 ч.),

распределение по семестрам – 3, 4,

форма и место отчётности – зачёт (4 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Литературоведческий и режиссерский анализ литературного текста.

Автор – режиссер – зритель (читатель). Творческие принципы экранизации – перевода текста литературного произведения на язык кинематографа (экранизация как интерпретация литературного текста и как самостоятельное произведение, созданное по законам другого искусства). Художественный образ. Жизненная правдивость и условность художественного образа. Роль метафоры в художественном творчестве. Проблема интерпретации в кино литературных произведений на примере работ отечественных и зарубежных мастеров. Понятие катарсиса в искусстве. «Поэтика» Аристотеля. Трагическое как эстетическая категория. Примеры трагического в произведениях кино. Пересказ как средство обнаружения сюжетно-фабульного контекста. Классификация персонажей и их целей как средство обнаружения основного конфликта противоборствующих лагерей. Тематический круг предлагаемых обстоятельств и предмет борьбы. Событийный ряд и треугольник истории как средство вскрытия идейного смысла произведения. Событие, конфликт, проблема, действие, сверхзадача, сквозное действие, тема, идея, жанр, темпоритм. Режиссерские этюды.

Средства художественной образности в словесном и аудиовизуальных искусствах.

Аудиовизуальные искусства как синтез традиционных искусств и выразительных возможностей словесного, фотографического, экранного изображения. Выразительные средства словесного и аудиовизуальных искусств. Мастерство оператора как специфическая

для экранных искусств область художественного творчества и традиции словесной изобразительности; основные выразительные средства словесного и операторского искусства: свето-тональная и колористическая композиция, крупный план, ракурс, движение камеры; изобразительные спецэффекты; кинооператор и художник фильма; павильонные и натурные съемки. Основы изобразительного решения: художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла экранного произведения; искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Звукопись в художественной литературе и звуковое решение в аудиовизуальных искусствах. Звукозрительный экранный образ; способы сочетаний звука и изображения.

6. Разработчик

Солодкова Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и методики её преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ".