

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Факультет филологического образования
Кафедра литературы и методики ее преподавания

Литература и аудиовизуальные виды искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование»

Профили «Русский язык», «Литература»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания
«07» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой С.И. Савина (подпись) Савина Л.Н. (зав. кафедрой) «08» 06 2016 г. (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета факультета филологического образования «29» 08 2016 г., протокол № 1

Председатель учёного совета Фракина С.В. (подпись) «29» 08 2016 г. (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«29» 08 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)
Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)
Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)

Разработчики:

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

Программа дисциплины «Литература и аудиовизуальные виды искусства» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили «Русский язык», «Литература»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 28 марта 2016 г., протокол № 10).

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.

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская профессиональная деятельность.

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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	34	18 / 16
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	34	18 / 16
Самостоятельная работа	38	18 / 20
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		– / 3Ч
Общая трудоемкость	часы 72	36 / 36
	зачётные единицы 2	1 / 1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	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.
2	Средства художественной изобразительности 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: светотональная 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.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Литературоведческий и режиссерский анализ литературного текста	—	—	18	18	36
2	Средства художественной	—	—	16	20	36

	изобразительности в словесном и аудиовизуальных искусствах					
--	---	--	--	--	--	--

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. СПб.: «Искусство-СПБ», 2000..
2. Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие /Отв. ред. К.Э. Разлогов. - М.: Едиториал УРСС, 2005. - 488 с. : Электронный ресурс: <http://yanko.lib.ru/books/cultur/razlogov-audio-vijua...>
3. Смелкова З.С. Литература как вид искусства: литература и другие виды искусства. - М.: Флинта, Наука, 1997. - 280 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Вартанов А. Образы литературы в графике и кино. М.: Изд-во АН СССР, 1961..
2. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 2011..
3. Ждан В. Введение в эстетику фильма. М., Искусство, 1972..
4. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 2012..
5. Марусенков В.В. Интерпретация сюжетно-образного ряда литературного произведения средствами киноискусства: диссертация ... кандидата: 17.00.03: Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова. – Москва, 2015. – 182 с..
6. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура*. Словарь (учебное пособие для студентов и аспирантов высших и средних учебных заведений культуры и искусства) // Отв. редактор проф., к.п.н. В.Е. Новаторов. – Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2000. – 149 с..
7. Железняков В., Цвет и контраст. Технология и творческий выбор, М.: ВГИК, 2011..
8. Магалашвили Ю.С. Эстетические закономерности художественной интерпретации экранизируемых произведений искусства (на примере экранизации произведений классической литературы). Дисс. на соиск. ... кандидата философских наук. М., 1984.

7. Ресурсы Интернета

- Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: <http://iprbookshop.ru>.
 2. Русский филологический портал. – URL: <http://www.philology.ru>.
 3. Библиотека сценариста - Сценарист.РУ www.screenwriter.ru.
 4. ТИПОЛОГИЯ ЖАНРОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭКРАННОЙ ПРОДУКЦИИ: Электр. ресурс: http://evartist.narod.ru/text3/08.htm#з_06.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.
2. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Литература и аудиовизуальные виды искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети Интернет.
2. Учебная аудитория для проведения лабораторно-практических занятий.
3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Литература и аудиовизуальные виды искусства» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Литература и аудиовизуальные виды искусства» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.