

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 20 » 2016 г.

Литература и аудиовизуальные виды искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование»

Профили «Русский язык», «Литература»

очно-заочная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания

«07» 08 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой

Сай
(подпись)

Савицкая И
(зав.кафедрой)

«08» 08 2016 г.
(дата)

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

Председатель учёного совета

Бросина Е.В.

Бросина Е.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», «Выразительное чтение», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Методика НИРС по литературе», «Методика НИРС по русскому языку», «Методика лингвистических исследований», «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», «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», «Модификация традиционных художественных форм в современной зарубежной литературе», «Национальное своеобразие русской литературы и проблемы этнопоэтики», «Основные проблемы гендерного литературоведения», «Основные теоретико-методологические направления литературоведческого анализа», «Постфольклор и постмодернизм», «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», «Русская историческая проза», «Теория литературы», «Феноменология изображения жизни сердца в творчестве А.С. Пушкина», «Целостный анализ художественного текста», «Эволюция жанров в современной зарубежной литературе», прохождения практик «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
		5
Аудиторные занятия (всего)	18	18
В том числе:		
Лекции (Л)	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	18	18
Самостоятельная работа	54	54
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

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: 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.

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	–	–	10	26	36
2	Средства художественной изобразительности в словесном и аудиовизуальных искусствах	–	–	8	28	36

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.