

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ
протокол № 13 от
« 30 » ноября 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
Европейская литература и проблема интеграции искусств

Уровень высшего образования
Подготовка научных и научно-педагогических кадров

Программа аспирантуры
Литературы народов мира

Научная специальность
5.9.2. Литературы народов мира

Форма обучения
Очная

Нижний Новгород
2023 год

1. Место и цель дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Европейская литература и проблема интеграции искусств» относится к числу элективных дисциплин образовательного компонента программы аспирантуры и изучается на 2 году обучения в 4 семестре.

Цели дисциплины:

- Дать общие сведения по искусствоведению.
- Проанализировать проблему разделения и взаимодействия видов искусства в эстетических концепциях XVII-XVIII веков.
- Исследовать проблемы и опыты синтеза искусств в эпоху романтизма.
- Определить принципы взаимодействия видов искусства на рубеже XIX-XX веков.
- Изучить литературу и проблемы интеграции искусств в эстетическом пространстве XX века.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Выпускник, освоивший программу, должен

Знать:

- основные актуальные направления междисциплинарных гуманитарных исследований, социокультурный контекст и философскую рефлексию в области избранного для собственного исследования направления
- результаты научных исследований в избранной области литературоведения, основные современные методы литературоведческого исследования

Уметь:

- поставить проблему, собирать и систематизировать соответствующие теоретические материалы, категоризовать и обобщать эти материалы, обосновывать собственную позицию
- составить базу источников, анализировать и комментировать результаты научных исследований, создать на этой основе учебно-методические комплексы

Владеть:

- навыками междисциплинарных исследований в области общегуманитарного знания
- навыками осуществления квалифицированного анализа, комментирования, обобщения результатов научных исследований в области зарубежного и отечественного литературоведения с использованием традиционных, современных методов и информационно-коммуникационных технологий

3. Структура и содержание дисциплины.

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., всего - 36 часов, из которых 18 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа – 8 часов, семинарского типа, мастер-классы и т.п. – 10 часов), 18 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Таблица 2

Структура дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Всего, часов	В том числе					
		Контактная работа, часов					Самостоятельная работа обучающегося, часов
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Занятия лабораторного типа	Консультации	Всего	
1. Введение. К постановке проблемы	4	2				2	2
2. Проблема разделения и взаимодействия видов искусства в эстетических концепциях XVII-XVIII вв	8	2	2			4	4
3. Проблема и опыты синтеза искусств в эпоху романтизма	8	2	2			4	4
4. Эпоха <i>fin de siècle</i> и взаимодействие видов искусства	7	1	2			3	4
5. Литература и проблема интеграции искусств в эстетическом пространстве XX века	9	1	4			5	4
в том числе текущий контроль	1 час						
Промежуточная аттестация: –	зачет						
Итого	36	8	10			18	18

Таблица 3

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Форма проведения занятия	Форма текущего контроля*
1	Введение. К постановке проблемы	<p><u>Концепции происхождения видов искусства. Понятие о синкретизме и синтезе. Литература в ряду других видов искусства.</u></p> <p>Теоретические основы синтеза искусств. Философско-эстетические теории синтеза искусств. Философские аспекты названной проблемы в наследии Шопенгауэра, Ницше, Адорно, Т.Манна. <u>«Чужой» язык в пространстве литературы.</u></p> <p>Синкретизм в традиционных культурах.</p>	Занятия лекционного типа	

		<p>Интеграция образов иного искусства в литературном произведении. Общее представление об архаической культуре в Греции. Миф, культ и поэзия. Публичный способ бытования поэзии.</p> <p><u>Проблема поэзии в философии Платона: поэзия в свете задач государственной педагогики.</u> Вопрос о подражании у Платона. Учение Аристотеля о словесном творчестве как классическое воплощение античной эстетической мысли. «Природа» и «искусство». Смысл аристотелевской формулы «Искусство подражает природе». «Опыт», «искусство» и «наука».</p> <p><u>Поэтика как «наука» и поэзия как «искусство».</u></p> <p><u>Поэзия как подражательное искусство; значение термина «подражание» у Аристотеля.</u> Предмет, средства и способы подражания. Происхождение античной трагедии и проблема синкретизма античного искусства.</p> <p><u>Синтез мифа и драмы.</u> Теоретическое обоснование проблемы и варианты ее решения. Миф как архетипическая основа драмы. Синтез мифа и трагедии как воплощение гармонии</p>		
2	<p>Проблема разделения и взаимодействия видов искусства в эстетических концепциях XVII-XVIII вв.</p>	<p><u>Поэтика и критика классицизма. Синтез античных литературных принципов и новоевропейского рационализма в классицизме.</u> Основные</p>	<p>Занятия лекционного и практического типа</p>	<p>Доклад, сообщение</p>

		<p>проблемы поэтики классицизма: «подражание древним», «подражание природе»; «польза» и «разумное удовольствие» в поэзии; мифологическое и историческое предание как ее предмет; «правда»/«правдоподобие»/«вымысел». Нормативный универсализм поэтики классицизма.</p> <p><u>«Все интегрировано до нас... Ренессансный и барочный энциклопедизм между искусством, магией и наукой».</u> Энциклопедизм XV–XVII вв. как историко-культурный феномен и объект научных исследований. Новые картины мира: светские и религиозно-магические компоненты. От поисков универсального языка к формированию языка науки. Образы энциклопедистов эпохи Ренессанса и Барокко в современной массовой культуре. Роль барочной теории в литературном сознании XVII в. Французский классицизм в литературе, архитектуре и живописи. Основные принципы классицизма в живописи и архитектуре. Исторические предпосылки возникновения направления. Апелляция к античной (римской) классике (драматургия П.Корнеля, Ж.Расина). Творчество Н.Пуссена и живопись К.Лоррена. Создатель идеального пейзажа с мифологическим и библейским сюжетом. Дидро о «подражании природе» и о «правдоподобию».</p>		
--	--	---	--	--

		<p><u>«Литературные письма» и «Лаокоон» Лессинга. Проблема взаимодействия и разделения видов искусства в «Лаокооне».</u></p> <p>И.Г. Гердер как крупнейший теоретик культуры эпохи Просвещения; его отношение к теоретическим основам просветительского рационализма.</p> <p><u>Проблема специфики искусства в «Письмах об эстетическом воспитании человека».</u></p> <p><u>Понятие эстетического у Шиллера. Искусство как «игра» и его общественная функция.</u></p> <p>Просветительский универсализм Гёте и жанровое своеобразие П. Части «Фауста». Жанровое своеобразие фestsпиля «Пандора» и традиции «Волшебной флейты» Моцарта.</p>		
3	Проблема и опыты синтеза искусств в эпоху романтизма	<p><u>Категория живописного в эстетике предромантизма и романтизма.</u></p> <p>Категория живописности как один из основных элементов организации художественного пространства в готическом романе. «Поэмы Оссиана» Д. Макферсона и картины К.Д. Фридриха: «оссиановские мотивы» в живописи Фридриха. Сентиментальная и «кладбищенская поэзия»: пейзаж словесный и пейзаж живописный. «Времена года» Джеймса Томсона и картины У. Тёрнера: к проблеме цвета в поэзии и живописи. Синтез слова и живописи: творчество У. Блейка и традиция создания иллюстраций.</p>	Занятия лекционного и практического типа	Доклад, сообщение

		<p><u>Философский ракурс идеи синтеза искусств у немецких романтиков.</u></p> <p>Принцип единства мира и многообразия связей между его элементами.</p> <p>Романтический пантеизм и философия Ф. Шеллинга.</p> <p>Язык мистических аналогий в творчестве Новалиса.</p> <p><u>Теория и практика романтического синтеза.</u></p> <p>Э. Т. А. Гофман и многообразие составляющих его художественного гения (литература, музыка, графика). Театр как «зона» синтеза искусств. Идея о соответствиях между звуковыми и цветовыми образами в «Крейслериане» Э. Т. А. Гофмана.</p> <p>Анализирующая и синтезирующая функция воображения художника.</p> <p>«Музыка бытия» в понимании романтиков.</p> <p>Поиски музыкального начала в поэзии и литературе. Музыкальность и философичность романтической живописи Фридриха.</p> <p>Идея соответствия разных «языков» искусства.</p> <p>«Фантазии об искусстве» В. Г. Вакенродера и Л. Тика.</p> <p><u>Музыка и живопись (музыкальное и живописное начало) в эстетике романтизма.</u></p> <p>Музыка и живопись в предромантической эстетике (н-р, эстетика братьев Уортонов, Эдварда Юнга, Ричарда Херда и др.); изменение их роли и функций по отношению к эстетике эпохи Просвещения и искусству классицизма. Музыка и</p>	
--	--	---	--

		<p>живопись в теоретических работах эпохи романтизма (Ф. Шеллинг, братья Шлегели, Вакенродер, О. Рунге, Р. Вагнера и др.). Музыкальные и живописные элементы как сюжето- и структурообразующие элементы в художественной практике романтизма (на материале произведений Вакенродера, Новалиса, Гофмана, Байрона, Блейка и др.). Идея синтеза искусств и синкретического философско-поэтического образования. Программная музыка.</p> <p><u>Музыкальные драмы Рихарда Вагнера.</u> Создание нового жанра музыкальной драмы в теоретическом аспекте (Р. Вагнер «Опера и драма», «Искусство и революция», «Произведение искусства будущего»). Трактат «Опера и драма» Вагнера и его оригинальную теорию происхождения поэзии из музыки. Музыкальные драмы Вагнера: традиция и новаторство в оперном искусстве. Музыкальная драма как прообраз синтетического искусства будущего (Gesamtkunstwerk). Мифологическая (легендарная) основа и символический аспект в музыкальных драмах Вагнера «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Кольцо Нибелунга». Специфика лейтмотивной системы у Вагнера. Проблема сценического воплощения произведений Вагнера (постановки XIX - рубежа</p>		
--	--	---	--	--

		XX-XXI вв.). Байройтский театр и фестиваль.		
4	Эпоха <i>fin de siècle</i> и проблема взаимодействия видов искусства	<p><u>Развитие идей немецких романтиков в литературе французского декаданса.</u></p> <p>Бодлеровская теория соответствий и ее связь с эстетическими идеями Гофмана (сонет «Соответствия»).</p> <p>Художественные «опыты» героя в романе Гюисманса «Наоборот» и романтическая идея универсального синтеза.</p> <p><u>Символизм в культуре рубежа XIX-XX веков.</u></p> <p>Рефлексия о глубинном кризисе культуры как кризисе коммуникативных возможностей художественного слова и пути его преодоления. Символизм и импрессионизм. Его связь с натурализмом в прозе и символизмом в поэзии.</p> <p><u>Импрессионизм.</u></p> <p>Возникновение во французской живописи 60-х годов XIX века. Появление импрессионистических черт в поэзии (П.Верлен), драматургии (А.Шницлер), музыке (К.Дебюсси, М.Равель), скульптуре (О.Роден), литературной критике (А.Франс, Г.Бар).</p> <p>Импрессионистические открытия в живописи (фиксация природы в движении, мгновенный пейзаж, световые и воздушные эффекты).</p> <p><u>Импрессионизм в литературе.</u> Ш.Бодлер об импрессионистической манере в литературном произведении. Принципы «колоризма» Делакруа в лирике, музыкальность поэзии. «Акварели»</p>	Занятия лекционного и практического типа	Доклад, сообщение

	<p>П.Верлена: «пейзаж мгновения», звукопись, «поэтика вещи». Сближение поэтики натурализма и импрессионизма: фотографический эффект, фиксация сиюминутного, роль впечатления. Особенности типизации и символики в натурализме. Использование импрессионистической техники в романах Э.Золя и братьев Гонкуров. Импрессионизм в поэтике постнатуралистического романа. Обоснование новых принципов композиции в «Искусстве прозы» Г.Джеймса.</p> <p><u>Творчество О.Уайльда в контексте английской живописи (прерафаэлиты, О.Бердсли, Д.Уистлер).</u></p> <p>Эстетические взгляды прерафаэлитов и их влияние на О.Уайльда. Эстетизм и искусство дизайна. Иллюстрации О.Бердсли к произведениям О.Уайльда. Портреты и парадоксы Д.Уистлера и их отражение в «Портрете Дориана Грея».</p> <p><u>Ницше и его теория происхождения искусства.</u></p> <p>Трактат «Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм». Проблема взаимодействия и противостояния аполлонического и дионисийского начал в искусстве. Статья Ницше «О музыке и слове».</p> <p><u>Проблема «музыка и слово» в эстетических исканиях Гофмансталя и Р.Штрауса.</u> Философский релятивизм и австрийская культура на рубеже веков. Венский круг писателей.</p>	
--	---	--

		Особенности драматургического метода Гуго фон Гофмансталя. (импрессионизм, символизм, неоромантизм). Развитие идей Ницше творческим союзом Г.фон Гофмансталя и Р. Штрауса. Работа над мифологическими операми «Электра», «Ариадна на Наксосе», «Египетская Елена». Переосмысление традиций Еврипида, Гете, Ницше. Проблема синтеза искусств в теоретических высказываниях Гофмансталя и Р.Штрауса.		
5	Литература и проблема интеграции искусств в эстетическом пространстве XX – начала XXI вв.	<p><u>Художественный опыт синтеза искусств в XX и XXI вв.</u> Литературные жанры и проблема интеграции искусств. Синтез документального и художественного начал в искусстве. Полифоничная природа театрального искусства. «Театральность» в разных видах искусства.</p> <p><u>Музыка и ее возможности в современной культуре.</u></p> <p><u>Синтетическая природа музыкальных жанров.</u></p> <p><u>Философия и музыка в структуре романов Т.Манна.</u> Т.Манн о значении философии Ницше, ницшеанство и «дионисийство» как элемент эстетики Т.Манна. «Волшебная гора». Pro и contra в повествовательной партитуре романа. Основные лейтмотивы романа. Симфонизм как принцип сюжетно-композиционного построения. Музыкальная палитра «Доктора Фаустуса». «Незвучащая» музыка и принципы</p>	Занятия лекционного и практического типа	Доклад, сообщение

		<p>полифонизма в романе. История музыкального творчества как история духовных исканий. Додекафония как заблуждение.</p> <p><u>Жанровое своеобразие лирико-философской прозы Г.Гессе.</u> Роман «Степной волк»: к проблеме традиции и новаторства. Гёте и Моцарт в этико-эстетической системе романа. Восприятие романтической традиции. Роман «Игра в бисер» как интеллектуальный роман. Символика «игры» и тема музыки в романе. Гармония как просветление и образ Мастера музыки в романе.</p> <p><u>Музыкальное начало в произведениях Р.Роллана.</u> Роман-симфония Ромена Роллана «Жан-Кристоф». Музыка вселенной и музыкальное творчество Жана Кристофа Крафта. Музыкальное начало в повести «Кола Брюньон».</p> <p><u>Категория визуального в современной культуре XX в.</u> Визуальное в литературе. Читательская рецепция визуального в литературе. Визуальное в масс-медиа (или визуальные коммуникации) в постсовременную эпоху. Место живописи и графики в современной культуре.</p> <p><u>Визуальность художественного мира Д.Г.Лоуренса.</u> Термин «живописный», его история и «живописность» романов Д.Г.Лоуренса. Цитирование техники живописи в романах. Живописные аллюзии</p> <p><u>Театр и проблема интеграции искусств.</u></p>		
--	--	--	--	--

	<p><u>Театр и общество XX и XXI вв.</u></p> <p>Пространство театра, создающегося массами, в первые десятилетия XX века. «Открытое восприятие» послевоенного фестивального театра. «Общество спектакля» и перформансы современной политической жизни.</p> <p>Массовый театр. Театр, создающийся массами: Евреинов и его постановка «Взятие Зимнего дворца» (1920), хэппенинги, военные парады, демонстрации. Театр, созданный для масс. Теория «Народного театра» Р.Роллана. «Театр совокупности» Э.Пискатора. Театр агитпропа. Идеи реконструкции театра и специфика «биомеханического театра» В.Мейерхольда. Термин: «театральное пространство».</p> <p>Театр Жана Вилара в контексте социокультурной ситуации 40-60-х гг. Фестивали в Авиньоне. Протест против культуры «замкнутого восприятия». Соединение природы, памятника архитектуры и театрального зрелища. Специфика света и костюма в спектакле на открытом воздухе. Сочетание коммерции и искусства в кафе-театрах 60-х гг. Жанровое своеобразие одноактных пьес. Традиция театра одного актера. Подчинение режиссуры игре виртуоза. Тексты: Ж.Кокто «Человеческий голос», М.Миттуа «Станный мир театра». Термины: театр бульваров,</p>	
--	--	--

		<p>кафе-театр, театральный фестиваль</p> <p><u>Семантика современного садово-паркового искусства в литературном контексте.</u></p> <p>Сады как результат синтеза искусств. Сады в историко-культурных контекстах прошлых эпох (концепция Д.С. Лихачева). Сады и парки как семиотические объекты современности.</p> <p><u>Кинематограф и его «языки». Анимация в звуковом и визуальном пространстве культуры. Синтетичные формы современного телевидения.</u></p> <p><i>1) Английская неоромантическая проза и кинематограф XX века.</i> (Литературная сказка «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, неоготический роман «ужасов» «Дракула» Б. Стокера, научно-фантастический роман Г. Уэллса «Человек-невидимка», детективный цикл о Шерлоке Холмсе А. Конан-Дойла.</p> <p><i>2) Католическая и экзистенциальная литература Франции в интерпретации режиссёров 30-70-х годов XX века.</i> (Экранизации романов «Набережная туманов» П. Дюмарше - реж. М. Карне, «Дневник сельского священника» Ж. Бернаноса - Р. Брессон, «Посторонний» А. Камю - Л. Висконти).</p> <p><i>3) Немецкий философский роман в кинематографе.</i> («Смерть в Венеции» Т. Манна - реж. Л. Висконти,</p>	
--	--	---	--

		<p>«Берлин. Александерплац» А. Дёблина - реж. Р.В. Фассбиндер, «Жестяной барабан» Г. Грасса - Ф. Шлёндорф).</p> <p>4) Киноверсии постмодернистского романа.</p> <p>(«Женщина французского лейтенанта» Д. Фаулза - реж. К. Рейш, «Имя розы» У. Эко).</p> <p><u>Интеграция искусств и PR-технологии в XX-XXI вв.</u></p> <p><i>PR в литературе.</i></p> <p><i>Идеологический и коммерческий PR.</i></p> <p>«Ожерелье от Булгари» Ф. Уэлдон, «Код Givenchy» Д. Кеннер, «Generation P» В. Пелевина, «Принцесса на кириешках» Д. Донцовой, «Casual», «Гламурный дом» О. Робски, «Замуж за миллионера, или Брак высшего сорта» О. Робски-К. Собчак. Жанр гламурного романа. Конкурс «Жизнь состоявшихся людей». Сборник «Поэты в защиту Григория Явлинского», «От первого лица» В. Путина, «Иван, запахни душу, «Последний вагон на север» В. Жириновского, «Sex в большой политике», «Любовь вне игры» И. Хакамады. Феномен межавторских серий.</p> <p><i>PR в кинематографе и мультипликации.</i></p> <p>Идеологические PR-проекты и поэтика политического кинематографа:</p> <p>«Броненосец Потёмкин», «Октябрь», «Вся королевская рать», «Перл Харбор», «Спасти рядового Райана», «Форест Гамп»,</p>	
--	--	---	--

		<p>«Управление государством», «Политики», «Сталинград», проект «Куклы», подростковые сериалы «Школа», «Кадеты», мультипликационный сериал «Сказочная Русь».</p> <p>Коммерческие проекты и produkt placement в фильмах «Берегись автомобиля», «Спортлото 82», «Особенности национальной охоты», «Бумер», «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Глянец», «Духless», «Джеймс Бонд», «Дьявол носит Prada».</p> <p><u>Информационные технологии в Public Relations: теоретический и практический аспекты</u></p> <p>От медиаимиджа как продукта СМИ к новым коммуникационным каналам. Анализ использования информационно-коммуникационных технологий в политике и бизнесе.</p> <p><u>«Мифологический сюжет» и «новая мифология» в теории и практике информационного общества.</u></p> <p>Мифологический сюжет в контексте литературоведения, социологии, психологии, политологии.</p> <p>Использование мифологических образов и моделей в литературе и искусстве. Реализация мифологической модели в контексте современной массовой культуры и PR-технологиях. Теоретическое обоснование проблемы и варианты ее решения. Миф</p>		
--	--	---	--	--

		<p>как архетипическая основа драмы. Синтез мифа и трагедии как воплощение гармонии. «Новая мифология» как один из основополагающих элементов современного искусства. Идея «новой мифологии» в контексте авторского мифотворчества и PR-технологий. Основные технологии современного творчества и PR. Сюжетные перевертыши или технология обмана ожиданий; технологии комического, популярное форматирование.</p> <p><u>Мифодрама в социопсихологических тренингах и PR –моделях.</u></p> <p>Теория символдрамы и мифодрамы. Связь психологических концепций символдрамы и мифодрамы с традиционными мифологическими и литературными источниками, работами К.Г. Юнга. Технологии символдрамы и мифодрамы в социологических и психологических тренингах. Мифодрама как искусство («спонтанный театр» Я. Морено). Мифодрама и ролевые игры.</p> <p><u>Реализация «мифологической модели» в контексте современной массовой культуры, рекламных, политических и PR- технологий.</u></p> <p><i>Творческий практикум 1 (по мифодраме).</i> На основе теории и примеров, рассмотренных на предшествующем занятии создается модель мифодрамы, с объяснением ее функции и приемов, ожидаемых результатов и</p>		
--	--	--	--	--

		<p>возможности применения на практике. <i>Творческий практикум 2.</i> Переложение эпического текста в драматическую форму. От драмы к сценарию. Выбор текста определяется слушателем курса. Задача: объяснить выбор материала, концепцию, приемы, степень востребованности. <i>Творческий практикум 3.</i> Создание текста (художественного, публицистического, рекламного и т.д.) с использованием мифологического сюжета, «вечных» образов или архетипических мотивов, моделей. Задача: аргументировать выбор темы, названия, героев, развития конфликта, определить возможность применения, на какого рассчитано.</p> <p><u>Общая характеристика литературных форм массовой культуры XX-XXI вв.</u> Проблема определения массовой культуры. Социальные функции массовой культуры. Роль массовой культуры в формировании современной мифологии. Вопрос о разграничении массовой и элитарной культуры. Х. Ортега-и-Гассет о феномене массового общества. Основные проявления массовой культуры (средства массовой информации, массовая социальная мифология, массовые политические движения, индустрия формирования имиджа, индустрия досуга и т.д.).</p>		
--	--	---	--	--

	<p>Массовая литература как историко-культурная проблема. Вопрос о художественной ценности массовой литературы. Признаки массовой литературы. Основные направления массовой литературы и их общая характеристика.</p> <p>Фантастическая литература и ее разновидности: научная фантастика и фэнтези. Детективная литература. Синтез массового и элитарного в постмодернизме.</p> <p>Популяризация латиноамериканской литературы и литературы восточных стран.</p> <p><u>Миф в современной игровой культуре.</u></p> <p>Мозаичность современного культурного пространства: обыгрывание и переосмысление древних мифологических сюжетов. Понятие мифотворчества и причины обращения к мифу в культуре XX и начала XXI века. Различные проявления мифотворчества: литература, кинематограф, медиа-индустрия, ролевые игры.</p> <p><u>Литература фэнтези как проявление мифотворческих и игровых тенденций современной культуры.</u></p> <p>Уход от действительности – положительные и отрицательные стороны. Восстановление душевного равновесия как главная функция игрового мифотворчества и феномена фэнтези.</p> <p>Инициация героя как основа фэнтези. Ритуализация пространства фэнтези.</p>	
--	--	--

		<p>Картина мира: мифологические архетипы и игровая составляющая.</p> <p>Творчество писателей, традиционно относимое в область фэнтези: Дж.Р.Р.Толкин («Властелин Колец», «Сильмариллион»), Р.И.Говард («Конан»), К.С.Льюис («Хроники Нарнии») и др.</p> <p>Фанфикшн как проявление игрового мифотворчества.</p> <p>Игровые сообщества, живущие по своим ритуальным правилам и законам.</p> <p><u>Компьютерное моделирование.</u></p> <p><u>Мифотворчество в компьютерных играх.</u></p> <p>Компьютерная игра как вид искусства. Классификация компьютерных игр.</p> <p>Принципы виртуального моделирования.</p> <p>Ролевая компьютерная игра (Computer Role-Playing Game (CRPG или RPG) и многопользовательская ролевая онлайн-игра (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG). История развития ролевых компьютерных игр.</p> <p>Современный рынок компьютерной игровой продукции.</p> <p>Использование компьютерными играми традиций литературы фэнтези. Обращение к древним мифам и архетипам. Мифологическая картина мира.</p> <p>Компьютерная игра как способ почувствовать свою причастность героическому действию.</p>		

4. Формы организации и контроля самостоятельной работы обучающихся

Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.

Изучение понятийного аппарата дисциплины

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные в списке литературы.

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности игрового начала в пространстве культуры, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

Работа над основной и дополнительной литературой

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к научным монографиям и статьям. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение следующего списка литературы (все источники есть в свободном доступе в сети Интернет):

1. Хюбнер К. Истина мифа. — М. : Республика, 1996. — 448 с.
2. Барышников П.Н. Миф и метафора. — СПб. : Алетейя, 2010. — 216 с.
3. Бедненко Г.Б. [Мифодрама: ее драматические предшественники и родственники](http://mythodrama.indeep.ru/theory/index.html) // <http://mythodrama.indeep.ru/theory/index.html>
4. Лебедев В.Б., Биньковская Н.В. Миры воображения: руководство по интерактивной имагогике. - М.: Изд-во Института Психотерапии. - 2002. // <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3952676>).
5. Топорков А.Л. Мифы и мифология XX века: традиция и современное восприятие — URL: <http://ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm>

- ## Видеоматериалы

1. Тим Бёртон. «Алиса в стране чудес» (2010). Режим доступа:

- уровень теоретических знаний (подразумевается не только формальное воспроизведение информации, но и понимание предмета, которое подтверждается правильными ответами на дополнительные, уточняющие вопросы, заданные членами комиссии);
- умение использовать теоретические знания при анализе конкретных проблем, ситуаций;
- качество изложения материала, то есть обоснованность, четкость, логичность ответа, а также его полнота (то есть содержательность, не исключающая сжатости);
- способность устанавливать внутри- и межпредметные связи,
- оригинальность мышления, знакомство с дополнительной литературой и другие факторы.

Описание шкалы оценивания на промежуточной аттестации в форме зачета

Оценка	Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой
<i>Зачтено</i>	владение программным материалом, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений, умение самостоятельно обозначить проблемные ситуации в организации научных исследований, способность критически анализировать и сравнивать существующие подходы и методы к оценке результативности научной деятельности, свободное владение источниками, умение четко и ясно излагать результаты собственной работы, следовать нормам, принятым в научных дискуссиях.
<i>Не зачтено</i>	непонимание смысла ключевых проблем, недостаточное владение науковедческой терминологией, неумение самостоятельно обозначить проблемные ситуации, неспособность анализировать и сравнивать существующие концепции, подходы и методы, неумение ясно излагать результаты собственной работы, следовать нормам, принятым в научных дискуссиях.

5.2. Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, используемых для оценивания результатов обучения по дисциплине

Доклады:

- Философско-эстетические теории синтеза искусств.
- «Чужой» язык в пространстве литературы.
- Синкретизм в традиционных культурах.
- Интеграция образов иного искусства в литературном произведении.
- Междисциплинарность как тенденция современного сознания: взаимодействие искусства и науки в современной культуре.

Доклады:

- Кинематограф и его «языки».
- Анимация в звуковом и визуальном пространстве культуры.
- Синтетичные формы современного телевидения.
- Синтез документального и художественного начал в искусстве.
- Синтетичные жанры в журналистике.
- Полифоничная природа театрального искусства.
- «Театральность» в разных видах искусства.
- Перформанс и принципы его синтетической природы.
- Феномен рок-поэзии.
- Миниатюра и проблема минималистики.
- Цирк и его природа.
- Музыка и ее возможности в современной культуре.
- Синтетическая природа музыкальных жанров.
- Место живописи и графики в современной культуре.
- Литературные жанры и проблема их взаимодействия.
- Синкретизм фольклорных жанров.
- Научная фантастика: практические вопросы взаимодействия науки и искусства.
- Современный квест как образец полисинтетичности.
- Компьютерное моделирование.
- Явление «поликультурализма» в современном искусстве

Деловая игра: «Литературное моделирование визуальных доминант европейских национальных культур».

Предполагается совместное обсуждение теоретической проблемы «визуальное в литературе», определение термина «визуальная доминанта», обсуждение конкретных примеров использования визуальных доминант в литературном произведении и создание каждым из участников эссе на тему «Визуальный образ, воплощающий ментальность Франции» (Англии, Германии, Испании, etc).

Творческое задание.

Доклад на тему «Мифологический сюжет в контексте литературоведения, социологии, психологии, политологии».

Темы докладов.

1. Традиция и новаторство в использовании мифологических сюжетов в современных видах искусства, рекламе и т.д.
2. Теория синтеза искусств.
3. Миф как архетипическая основа драмы.
4. Идея «новой мифологии» в современном ракурсе.
5. Кеннинг как один из возможных эффективных средств создания поэтической образности и выразительности текста.
6. Теории символдрамы и мифодрамы.
7. Мифодрама как искусство.
8. Мифодрама и ролевые игры.
9. Драматическая речь в современных PR –технологиях.
10. Мифодрама: ее драматические предшественники и родственники
11. Интерактивная имагогика
12. Работа с образами и символами в психологическом консультировании.
13. Теория архетипов в контексте мифодрамы.
14. Реализация мифологической модели в контексте современной массовой культуры и PR- технологиях.

Круглый стол: «Художественная ценность массовой литературы: За и Против»

Предполагает обсуждение теоретических аспектов проблемы и анализ ряда литературных (или кинематографических) произведений по выбору участников круглого стола с точки зрения выявления признаков массовости и определения их культурной ценности или же ее отсутствия.

Доклады по темам:

1. Визуальное в литературе как теоретическая проблема
2. Визуализация как метод анализа художественного текста
3. Садово-парковый стиль как отражение стиля эпохи
4. Жанр музыкального романа в западноевропейской литературе первой половины XX века

Доклады по темам:

1. Кинематограф и его «языки».
2. Анимация в звуковом и визуальном пространстве культуры.
3. Синтетичные формы современного телевидения.
4. Синтез документального и художественного начал в искусстве.
5. Синтетичные жанры в журналистике.
6. Полифоничная природа театрального искусства.
7. «Театральность» в разных видах искусства.

8. Перформанс и принципы его синтетической природы.
9. Феномен рок-поэзии.
10. Миниатюра и проблема минималистики.
11. Цирк и его природа.
12. Музыка и ее возможности в современной культуре.
13. Синтетическая природа музыкальных жанров.
14. Место живописи и графики в современной культуре.
15. Литературные жанры и проблема их взаимодействия.
16. Синкретизм фольклорных жанров.
17. Научная фантастика: практические вопросы взаимодействия науки и искусства.
18. Современный квест как образец полисинтетичности.
19. Компьютерное моделирование.
20. Явление «поликультурализма» в современном искусстве.

Доклады по темам:

1. Художественная концепция фестиваля как формы творческой организации
2. Методология музыковедения при анализе литературоведческого текста

Доклады по темам:

1. Современные медиашколы.
2. Журналистика и PR-образование.
3. Культурология, социология, политология, литературоведение: формы взаимодействия.
4. Методология преподавания междисциплинарных программ на отделениях журналистики

Доклады по темам:

1. Литература XXI столетия в контексте интермедиальности.
2. Классика и массовая литература: возможности экранизации.
3. Романтическая и неоромантическая проза в киноверсиях Тима Бёртона.
4. Французский экзистенциализм и «поэтический реализм» М. Карне и Ж. Превера.
5. Постмодерн в кинематографе: «Имя розы» как интертекст.
6. Литература и возможности телевизионных сериалов.
7. Классическая проза и мюзикл.
8. Условность анимации и литературные предпочтения современных авторов.
9. Феномен мемов.
10. Графические романы и комические серии.

Доклады по темам:

1. Семантика сада в романе А. Байетт «Обладать» (или в другом произведении по выбору)
2. Теория и практика массового театра в XX веке
3. Синтез искусств в фестивальном театре (на примере постановок Жана Вилара в Авиньоне)
4. Синтез визуальных и словесного искусств в творчестве Г.Джеймса

Творческое задание:

«Экранизация» предложенной фразы (монтажные листы, опыт «немого» кино):
экранизируется фраза «А ты опять сегодня не пришла», предполагающая чистое монтажное

построение истории без слов и комментариев, из которой должна быть понятна каждая составляющая заданного словесного текста.

Доклады по темам:

1. Полифоническая структура повести А.Жида «Пасторальная симфония»
2. Традиции полифонического романа Достоевского в западноевропейской прозе первой половины XX века
3. Структура музыкальной симфонии как метод организации словесного повествования
4. Контрапункт в литературном произведении

Доклады по темам:

2. PR-стратегии в XXI столетии.
3. Русская и зарубежная литература как пространство PR-технологий.
4. Приключенческие серии о Джеймсе Бонде как образец использования product placement.
5. Туристический бизнес в современных условиях.
6. Клиповая эстетика и PR.
7. PR в социальных сетях.

Доклады по темам:

1. Феномен массовой литературы: что делает произведение массовым?
2. Есть ли жизнь на Марсе? (тема инопланетной разумной жизни в научно-фантастической литературе)
3. Тема путешествий во времени в научной фантастике (на примере романа Г.Уэллса «Машина времени» и рассказа Р.Бредбери «И грянул гром» или иных произведений по выбору студента).
4. Фэнтези и эскейпизм: побег с поля боя или побег из темницы?
5. Проблема Добра и Зла в литературе фэнтези (на примере произведений по выбору студента).
6. Красота и Смерть в произведениях Ю.Мисимы.
7. Музыкальность произведений Х.Мураками

Творческое задание «Сад как результат синтеза искусств» предполагает предварительную подготовку теоретических аспектов темы, подробное знакомство с классическим трудом Д.С. Лихачева о поэтике садов и представление эссе-модели предполагаемого сада, стилизованного в духе той или иной эпохи, с обоснованием выбранных элементов и принципов их сочетаемости.

Доклады по темам:

1. Теории символдрамы и мифодрамы.
2. Технологии символдрамы и мифодрамы в социологических и психологических тренингах и PR –моделях.
3. Мифодрама как искусство.
4. Мифодрама и ролевые игры.

Доклады.

1. Миф как архетипическая основа драмы.
2. Идея «новой мифологии» в современном ракурсе.
3. Идея «новой мифологии» в контексте авторского мифотворчества и PR-технологий.

4. Кеннинг как один из возможных эффективных средств создания поэтической образности и выразительности текста
5. Создание современных кеннингов и их применению в тексте.

Деловая игра «Сочини фэнтези!».

Предполагает совместное обсуждение основных тем, мотивов и образов, которые лежат в основе литературы фэнтези, и создание плана (наброска) литературного произведения фэнтези на основе выявленных сюжетных и композиционных особенностей. План произведения должен включать в себя описание фэнтезийного мира (мифология, география, история, общественное устройство), характеристику ключевых персонажей и проработку сюжетных линий.

Деловая игра «Компьютерное моделирование. Мифотворчество в компьютерных играх»

Моделирование игрового ролевого проекта, предполагающее создание общей концепции компьютерной игры, истории и географии виртуального мира. Моделирование в обязательном порядке должно включать в себя аудио и видеоряд. Концепция игрового мира может быть заимствована из деловой игры «Сочини фэнтези!»

Круглый стол «Мифологизация и ремифологизация в современной игровой культуре»

1. Проблема определения мифа и мифотворчества. Причины и последствия обращения к мифу в культуре XX века.
2. Мифы политические, исторические, социальные, культурные: принципы создания «новой мифологии».
3. Мифологизация и ремифологизация в литературе, кинематографе и медиа-индустрии XX века (произведения для анализа выбираются самостоятельно)

В КАЧЕСТВЕ ИТОГОВОЙ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДЛОЖЕНО ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ежегодном Всероссийском молодёжном научно-практическом семинаре с международным участием «Литература и проблема интеграции искусств», проводимом кафедрой зарубежной литературы с 2009 г., с последующей подготовкой и публикацией статьи по соответствующей проблематике на выбор в соответствии с задачами научной работы аспиранта.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) основная литература:

1. Мечковская Н. Б. - Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур", "Перевод и переводоведение", "Теория и практика межкультурной коммуникации" и "Филология". – М.: Академия, 2008. – 432 с. [Ф-3]
2. Гуревич П. С. - Философия культуры: пособие для гуманитар. вузов. - М.: Аспект Пресс, 1994. - 314 с. [Ф-4]
3. Мелетинский Е. М. - Поэтика мифа. - М.: Восточная литература, 2000. - 407 с. [Ф-2]
4. Элиаде М. - Аспекты мифа: пер. с фр. - М.: Академический проект, 2000. - 222 с. [Ф-1]
5. Вагнер Р. - Избранные работы: [пер. с нем.]. - М.: Искусство, 1978. - 695 с. [Ф-2]
6. Шарыпина Т. А. - Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX - XX вв.: материалы спецкурса. - Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 1995. - 111 с. [Ф-3]

7. Шарыпина Т. А. - Античность в литературной и философской мысли Германии первой половины XX века: монография. - Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 1998. - 135 с. [Ф-3]
8. Прохоров Е. П. - Введение в теорию журналистики: учеб. пособие для вузов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. - 293 с. [Ф-2]

б) дополнительная литература:

1. Жабский М. И. - Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969 - 2005 гг.). - М.: Канон+, 2009. - 775 с. [Ф-1]
2. Ницше Ф. - Философия в трагическую эпоху. - М.: REFL-book, 1994. - 416 с. [Ф-1]
3. Телевизионная журналистика: учебник./Борецкий Р. А., Бровченко Г. Н., Голдовская И. Е., Юровский А. Я. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 236, [1] с. [Ф-1]
4. Рэддик Р., Кинг Э. - Журналистика в стиле он-лайн: использование Internet и других электронных ресурсов. - М.: ВАГРИУС, 1999. - 416 с. [Ф-4]
5. Тертычный А. А. - Аналитическая журналистика: познавательно-психологический подход. - М.: Гендальф, 1998. - 256 с. [Ф-1]
6. Топорков А. Л. - Теория мифа в русской филологической науке XIX века. - М.: Индрик, 1997. - 456 с. [Ф-1]
7. Лихачев Д. С. - Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. - СПб.: Наука, С.-Петербург. отд-ние, 1991. - 370, [1] с. [Ф-1]
8. Хейзинга Й. - Homo ludens ; В тени завтрашнего дня. - М.: Прогресс : Прогресс-академия, 1992. - 458, [1] с. [Ф-1]
9. Шестов Н. И. - Политический миф теперь и прежде. - М.: Олма-Пресс, 2005. - 414 с. [Ф-2]
10. Эко У. - Отсутствующая структура: Введение в семиологию. - СПб.: Петрополис, 1998. - 432 с. [Ф-2]

в) Интернет-ресурсы

1. Руднев, В. Словарь культуры XX века <http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt>
2. Энциклопедии и словари <http://enc-dic.com/>
3. Википедия <https://ru.wikipedia.org>
4. Научно-электронная библиотека <http://cyberleninka.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- помещения для проведения занятий: лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования и помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ;
  - материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации дисциплины, включая лабораторное оборудование;
  - лицензионное программное обеспечение: *Windows, Microsoft Office*;
  - обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
- ресурсам.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122), Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Минобрнауки РФ от 20.10.2021 № 951).

Авторы:

Автор (ы) *д.ф.н., проф. Т.А. Шарыпина, к.ист.н., доц. А.Н. Маслов, д.ф.н., доц. О.С. Наумчик, д.ф.н., проф. В.Г. Новикова, д.ф.н., доц. М.К. Меньщикова, к.п.н., доц. Н.О. Автаева*

Рецензент (ы) *д.ф.н., проф. И.С. Юхнова*

Заведующий кафедрой *проф. Шарыпина Т.А.*