Программа межфакультетского курса

Литература на экране: современные исследования киноадаптаций

Literature on the Screen: Contemporary Film Adaptation Studies

Автор курса – доцент кафедры

общей теории словесности

филологического факультета,

к.ф.н. Рыбина Полина Юрьевна

Квалификация выпускника: бакалавр, магистр

 Цели освоения курса: курс знакомит студентов с популярной практикой, востребованной в современном культурном пространстве. Кинематографические адаптации литературных текстов – случаи приспособления значимых повествований к новым медийным, культурным, историческим и жанровым контекстам. Курс помогает как структурировать зрительские и читательские впечатления, так и освоить ряд теоретических подходов к анализу исследуемой культурной практики.

 Задачи курса: знакомство с основными вопросами, которые современная гуманитарная теория формулирует к данным текстам; изучение базового понятийного аппарата, позволяющего анализировать экранные повествования, их контекстообусловленность, медийную специфику, сложный интертекстуальный диалог между «оригиналом» и «копией», а также жанровые особенности литературы как экранного перформанса.

Общая трудоемкость (24 часа. Итоговая аттестация – зачет).

 Форма проведения: лекция (спецкурс); формы текущего контроля – эссе по выбранной теме, зачет.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Знать:

- содержание основных понятий адаптационной теории;

- *специфику ряда теоретических концепций, применимых в анализе аудиовизуальных повествований;*

- основные принципы филологического анализа аудиовизуальных текстов

Уметь

- с помощью нарратологического инструментария анализировать аудиовизуальные произведения;

- анализировать тексты разной жанровой и стилевой принадлежности;

- применять полученные знания в практической деятельности, анализе конкретных культурных явлений

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с теоретическим и фактическим материалом по проблематике курса;

- навыками аналитической работы с художественным текстом (аудиовизуальным).

 Структура и содержание дисциплины.

№ п/п	*Этап*	*Виды учебной работы, включая* *самостоятельную работу* *студентов (с.р.с.) и трудоемкость (в часах)*			
лекция	**с.р.с.**	*семи- нар*	**с.р.с.**
1	Введение в проблематику курса. Адаптация как палимпсест	2		–	–
2	Часть 1. **Адаптационные практики в современной культуре (4 лекции)**. Литература и медиа	2	1	–	–
3	Нарратив киноадаптации: исходные понятия. «Гамлет»: персонажи и мизансцены	2	1	–	–
4	Джейн Остен в кино: популярность эскапистских нарративов	2	1	–	–
5	Личный рассказ на экране	2			
6	Часть 2. **Интертексты и контексты (4 лекции)**. Интертекстуальность адаптации. «Дракула» как культурный палимпсест	2	1	–	–
7	Киноадаптация как метатекст: зачем критиковать прошлое?	2	1	–	–
8	Аффект и эмоция: адаптации как новые контексты для чувств	2	1	–	–
9	«Белые ночи» Ф.М. Достоевского: новые контексты и новые «чувства»	2	1		
10	Часть 3. **Стратегии адаптационной индустрии и зрительские тактики (3 лекции)**. Форматирование адаптации: вестерн	2	1	–	–
11	Классик в кино: Т. Уильямс на экране	2	1	–	–
12	Зритель киноадаптации: «детская» литература в кино	2	1	–	–
	Написание итогового эссе		2		
	Итого:	24	12		

1. **Содержание дисциплины.**
   1. Вводная беседа. Киноадаптация как частный случай современных адаптационных практик. Основные подходы к анализу
   2. Литература и медиа. Литературный текст и аудиовизуальный нарратив
   3. Нарратив киноадаптации: исходные понятия
   4. Джейн Остен: романы на экране. Популярность «старых» историй в современном контексте
   5. Повествовательные техники / эффекты в литературе и их экранные аналоги
   6. Интертекстуальность адаптации. «Дракула» как культурный палимпсест
   7. Понятие метатекстуальности и его функция в анализе адаптаций
   8. Киноадаптация и контекст. Понятия аффекта и эмоции: связь с контекстом
   9. Межкультурная адаптация
   10. Проблема жанра. Роль жанра в кинематографическом присвоении классики
   11. Форматирование адаптации. Стратегии индустрии и тактики зрителя.
   12. Зритель киноадаптации. Особый режим восприятия гибридного текста

5. Рекомендуемые образовательные технологии.

Посещение лекций, написание итогового эссе, ответ на зачёте

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

* 1. **Литература:**

Основная литература:

1. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М.: Издательская группа «Прогресс», 2000.
2. Базен А. За нечистое кино: В защиту экранизаций // Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972.
3. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд. им. Сабашниковых, 2001. (глава «Автор»)
4. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман. Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. СПб.: Искусство — СПБ, 2005.
5. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007. (глава «Средство коммуникации есть сообщение»)
6. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: Изд. ЛКИ, 2008. (глава «Что такое интертекстуальность?»)
7. Тынянов Ю. Н. Об основах кино. Кино – слово – музыка // Поэтика кино. Теоретические работы 1920-х гг. М.: Академический проект, 2016.
8. Эйзенштейн С. Диккенс, Гриффит и мы // ЭйзенштейнС. М. Избранные произведения в 6 тт. М.: Искусство, 1964—1971. Т. 5.
9. Hutcheon L. A Theory of Adaptation. N. Y., L.: Routledge, 2006 (глава «Beginning to theorize adaptation»).

Дополнительная литература:

1. Аронсон О. В. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
2. Беньямин В. Задача переводчика// Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000; Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996.
3. Делёз Ж. Кино. М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. (главы «Монтаж», «Кризис образа-действия»)
4. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001. (глава «Игра опустошения»)
5. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб.: Изд. Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. 336 с.
6. Омон Ж. и др. Эстетика фильма. М.: НЛО, 2012. 248 с.
7. Фуко М. Это не трубка. М. Художественный журнал, 1999.
8. Bordwell D. Thompson K. Smith J. Film Art. N. Y. (N.Y.): McGraw Hill, 2017.
9. Murray S. The Adaptation Industry: The Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation. Routledge, 2012.
10. McFarlane B. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Oxford UP, 1996.
11. Sanders J. Adaptation and Appropriation. N. Y., L.: Routledge, 2006 (глава «What is appropriation?»).

Электронные ресурсы

1. Официальный сайт коллекции «Criterion» <http://www.criterion.com/>
2. База данных фильмов <http://www.imdb.com/>
3. Сайт журнала «Искусство кино» https://kinoart.ru
4. Коллекция фильмов Нью-Йоркского музея современного искусства <http://www.moma.org/collection>
5. Коллекция Британского киноинститута <http://www.bfi.org.uk/archive-collections>
6. Коллекция Французской синематеки <http://www.cinematheque.fr/>
7. Сайт Ассоциации исследователей адаптации <https://www.adaptation.uk.com>
8. You Tube канал Ассоциации исследователей адаптации <https://www.youtube.com/channel/UCS9o-X-C6zB0MQbAkuNNslw/videos>
9. Онлайн журнал *Literature / Film Quarterly* <https://www.youtube.com/channel/UCS9o-X-C6zB0MQbAkuNNslw/videos>
10. Онлайн журнал *Transcr(é)ation* <https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/transcreation>
11. **Задания для самостоятельной работы:**

Вопросы к зачету:

1. Адаптационные практики в современной культуре
2. Литература и медиа. Повествование и его медийный формат
3. Нарратив киноадаптации. Разбор конкретного примера
4. Личный рассказ на экране. Сравнительный анализ нескольких примеров
5. Интертекстуальный подход к анализу киноадаптации. Разбор конкретного примера.
6. Метатекстуальность: как адаптации работают со смыслами классики?
7. История исследований киноадаптаций: ключевые моменты
8. Адаптация: жанры и виды кино. Присвоение классики в жанровом кино. Разбор конкретного примера
9. Роль зрителя киноадаптации: разбор конкретного примера
10. Классика в межкультурном контексте. Разбор конкретного примера
11. Киноверсии и новые контексты для чувств: адаптация и аффект
12. «Великий Гэтсби» Б. Лурмана: специфика аудиовизуального повествования
13. Адаптация повествовательной техники. Разбор примера
14. Джейн Остен на экране: в чём секрет популярности?
15. «Алиса в стране чудес» на экране: детское / недетское
16. «Гамлет» М. Алмерейды / «Леди Макбет» У. Олдройда / «Тришна» М. Уинтерботтома: специфика межкультурной адаптации