**Санкт-Петербургский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет**

"Высшая школа экономики"

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук

Кафедра Сравнительного литературоведения и лингвистики

Рабочая программа дисциплины

«По ту сторону слова: невербальные компоненты культуры»

«Beyond the world of words: non-verbal components of culture»

Дисциплина IV

для майнора «Тексты и контексты»

уровень (бакалавр)

Авторы:

Гаспаров Б.М. Ph.D., доктор филологических наук, профессор кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики Санкт-петербургской школы социальных и гуманитарных наук

e-mail: bgasparov@hse.ru

Токарев Д. В., Ph.D., доктор филологических наук, профессор кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики Санкт-петербургской школы социальных и гуманитарных наук

e-mail: tokarevd@mail.ru

Утверждена Академическим руководителем майнора

Д.Я. Калугин _________________

Санкт-Петербург, 2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделений-разработчиков программы.

1. **Область применения и нормативные ссылки**

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

1. **Цели освоения дисциплины**

В основу четвертой дисциплины майнора (Boris Gasparov) «По ту сторону слова: невербальные компоненты культуры» (Beyond the world of words: non-verbal components of culture) положена стратификация смыслов, предложенная философом Людвигом Виттгенштейном: «Сравни наше знание и как мы о нем говорим: какова высота Монблана в метрах? – как мы употребляем слово 'игра'? – какой звук у кларнета?». Философ обозначил три типа передачи смыслов в культуре: 1) научное знание; 2) смыслы, вытекающие из употребления языка; 3) внесловесные (образные) смыслы. Предлагаемое направление майнора даст студентам возможность обсудить место и значение несловесных аспектов культуры на примере выдающихся текстов музыки и визуальных искусств, преимущественно ХІХ-ХХ вв.

Задачи курса

– способствовать развитию у студентов практик критического анализа и публичного обсуждения живописных и музыкальных произведений с точки зрения историко-культурного контекста их возникновения и позднейшей рецепции.

– сформировать у студентов навык близкого чтения текстов и фрагментов текстов повышенной сложности, основанный на практическом освоении основ риторики и стилистики.

– помочь студентам в составлении аргументированных текстов среднего размера (эссе), основанных исключительно на собственных наблюдениях, и таким образом привить студентам навык самостоятельно размышлять на темы, относящиеся к разным областям гуманитарного знания.

1. **Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**

В результате освоения дисциплины студент будет

- Способен свободно осуществлять профессиональную письменную и устную коммуникацию на русском языке как родном в его кодифицированной литературной форме

- Способен создавать тексты различных научных жанров, в том числе научные обзоры, аннотации, рефераты по тематике проводимых научных исследований

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
Способен свободно осуществлять профессиональную письменную и устную коммуникацию на русском языке как родном в его кодифицированной литературной форме	ПК-1	Умеет критически прочитывать предложенные к семинарским занятиям тексты, сравнивать исследовательские позиции авторов, использовать почерпнутые в них аргументы для участия в дискуссиях и собственных текстах	Лекции, семинарские занятия, дискуссии, написание контрольных работ, выполнение письменных домашних заданий	Устный ответ на семинаре на вопрос по прочитанному тексту; письменное домашнее задание - эссе на предложенную тему.
Способен создавать тексты различных научных жанров, в том числе научные обзоры, аннотации, рефераты по тематике проводимых научных исследований	ПК-5	Умеет дать развернутый ответ по тематике семинара, умеет работать с научным материалом	Лекции, семинарские занятия, дискуссии, написание контрольных работ, выполнение письменных домашних заданий	Дискуссия на семинаре по предложенному вопросу

1. **Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина ««По ту сторону слова: невербальные компоненты культуры»» является базовой для майнора «Тексты и контексты». Знание английского языка рекомендуется для чтения дополнительной литературы по курсу.

1. **Тематический план учебной дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторных часов		Самостоя-тельная работа
	лекций	семинаров
1	Визуальные парадигмы, от Античности к авангарду.	19	2	2	20
2	Слово и изображение: проблемы соотношения визуального и вербального кодов.	19	2	2	20
3	Проблема возникновения абстрактной живописи	19	2	2	15
4	Проблемы образной памяти в контексте истории живописи	19	2	2	15
5	Проблемы восприятия реалистического изображения в русском романе	19	2	2	15
6	Метафизика и эстетика нефигуративного изображения.	19	2	2	15
7	Проблема значения в музыке.	19	2	2	15
8	Музыкальный нарратив.	19	2	2	15
9	«Полифония: музыкальный язык и философское содержание.	19	2	2	15
10	Опера: рождение и история жанра.	19	2	2	15
11	Опера: роль лейтмотивов в музыке и литературе.	19	2	2	15
12	Музыка ХХ века: остранение и пародия.	19	2	2	15
13	ХХ век: Музыка, война и революция.	19	2	2	15
14	Современная музыка.	19	2	2	15
15	Визуальные парадигмы, от Античности к авангарду. в русском романе	19	2	2	15
	ИТОГО:	**190**	**30**	**30**	**130**

Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	2 год				Параметры
1	2	3	4
Текущий	Эссе			*		Письменная работа, 7-9 тыс. знаков; краткое изложение содержания эссе на одном из последних семинаров первого модуля.
Письменные задания			*	*	Наблюдения над прочитатанными текстами, подготовка вопросов для обсуждения
Аудиторная работа			*	*	Активность и качество участия в дискуссиях на семинарских занятиях.
Итоговый	Экзамен				*	Итоговое эссе, 10-12 тысяч знаков. Основные тезисы итогового эссе должны быть представлены студентом на одном из семинаров второго модуля.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях, обсуждение прочитанных текстов, умение ответить на поставленный вопрос к тексту. Результирующая оценка за работу на семинарских занятиях выставляется по 10-ти балльной шкале.

Текущий контроль по данной дисциплине осуществляется в форме письменных заданий: наблюдений о прочитанных текстах, которые студенты присылают ведущему семинары преподавателю накануне занятия, и эссе, которое пишется на тему, либо выбранную студентом из предложенного преподавателем списка, либо сформулированную самим студентом по согласованию с преподавателем. Основанием для получения баллов за письменные работы является их своевременная сдача, отсутствие плагиата и обоснованный характер выдвинутых тезисов. Темы эссе связаны с материалом и текстами, обсуждавшимися в первом модуле. Темы итогового эссе основаны на содержании второй части дисциплины, либо же носят сопоставительный характер.

Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствием с глубиной раскрытия темы, ясностью аргументации, уровнем понимания прочитанных текстов, вниманием к стилю.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:

О*накопленная*= 0,4· *Отекущий1* + 0,3· О*текущий 2*+ 0,3 О*текущий 3*, где

Отекущий1– оценка за эссе

Отекущий2– оценка за письменные задания

Отекущий3– оценка за аудиторную работу

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,6·*Онакопл + 0,4·Оэкз,* где

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине

Оэкз– оценка за экзамен

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.

Содержание дисциплины

СЛОВО И ИЗОБРАЖЕНИЕ:

ПРОБЛЕМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВИЗУАЛЬНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Лекция 1.

"Князь ведь за границей выучился глядеть" (Ф. Достоевский, "Идиот"): что такое "выучиться глядеть" и почему для этого надо ехать за границу. Визуальные парадигмы, от Античности к авангарду.

Лекция 2.

Слово и изображение: проблемы соотношения визуального и вербального кодов. Формы репрезентации визуального в тексте (иконические тексты, иллюстрации, фотографии, гипотипозис, экфрасис). Paragone: споры об иерархии искусств (Гораций, Леонардо, Лессинг, романтизм, Парнас, символисты, авангард). История термина «экфрасис». Экфрасис: топос, жанр или риторическая фигура? Дескриптивный и нарративный аспекты экфрасиса.

Семинар 1. Русский литературный романтизм и изобразительное искусство. Романтический апофатический экфрасис: «Сикстинская мадонна» Рафаэля в описаниях В.-Г. Вакенродера и В. Жуковского.

Основная литература

Василий Жуковский, «Сикстинская мадонна Рафаэля (письмо к вел. княг. Александре Федоровне)»

Вильгельм Генрих Вакенродер «Видение Рафаэля»

Михаил Ямпольский, «Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в искусстве». М., 2007. С. 136—154.

Дополнительная литература

Михайлов А. В. Вильгельм Генрих Вакенродер и романтический культ Рафаэля // Советское искусствознание 79. М., 1980. Вып. 2. С. 207-237.

Семинар 2. Визуальность в поэтике Гоголя. Повесть «Портрет» как развернутый экфрасис. Борьба божественного («невыразимая» итальянская картина) и дьявольского (миметический портрет) начал.

Основная литература

Николай Гоголь, «Портрет», 2 редакции

Сюзи Франк, «Заражение страстями или текстовая «наглядность»: pathos и ekphrasis у Гоголя» // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. М., 2002.

Дополнительная литература

Lachmann R. The Semantic Construction of the Void // Gogol: Exploring Absence / Ed. by S. Speiker. Bloomington, 1999.

Семинар 3. Между индексом, иконой и символом: оживший портрет как гибридный семиотический знак.

Основная литература

Михаил Лермонтов, «Штосс»

Эдгар А. По, «Овальный портрет»

Оскар Уйальд, «Портрет Дориана Грея»

Вацуро В.Э. Последняя повесть Лермонтова // Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1976. С. 223–252.

Дополнительная литература

Kostas Boyiopoulos, Simulation in The Picture of Dorian Gray: Echoing Hamlet, Anticipating Baudrillard, and the Comparative // Comparative Critical Studies 11.1 (2014): 7–27.

Семинар 4. Ожившая статуя: романтический контекст и психоаналитический подтекст.

Основная литература

Э.Т.А. Гофман, «Песочный человек»

Вильгельм Йенсен, «Градива»

А. Грин, «Серый автомобиль»

Зигмунд Фрейд, «Бред и сны в „Градиве“ Йенсена»

Роман Якобсон «Статуя в поэтической мифологии Пушкина»

Дополнительная литература

Йозеф Карл Бенедикт фон Эйхендорф, «Мраморная статуя»

Проспер Мериме, «Венера Илльская»

Зигмунд Фрейд, Жуткое // Фрейд 3. Художник и фантазирование (сборник работ), М.: Республика, 1995, стр. 265-281.

Фильм «Господин оформитель»

Лекция 3. Могла ли абстрактная живопись появиться в 17 веке? Проблемы образной памяти в контексте истории живописи (на примере рассказа Бальзака «Неведомый шедевр»). Понятие эйдетического визуального образа в трактовке Э.Р. Йенша.

Лекция 4. «Взглянуть не умею»: проблемы восприятия реалистического изображения в «Идиоте» Ф. Достоевского. Храм, музей, изба: проблемы пространственной контекстуализации художественного объекта. Идеологический взгляд на произведение искусства как его деформация. Трансформации визуального в художественном нарративе.

Семинар 5. Художник и иконописец.

Основная литература

Николай Полевой, «Живописец»

Николай Лесков, «Запечатленный ангел»

Ямпольский М. Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М., 2007. С. 470-477, 488-499.

Дополнительная литература

Лепахин В. Икона в русской художественной литературе. М., 2002.

Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002.

Семинар 6. Поэтика художественной неудачи: от романтиков и реалистов до абстракционистов.

Основная литература

«Живописец» В. Одоевского

Эмиль Золя, «Творчество»

Иван Бунин, «Безумный художник»

Борис Поплавский, «Около живописи»

Дополнительная литература

Беккет С. Три диалога с Жоржем Дютюи // Осколки: Эссе, рецензии, критические статьи. М.: Текст, 2009. С. 172-182.

Семинар 7. Глеб Успенский «Выпрямила»: Венера Милосская в виде русского мужика. Вс. Гаршин («Художники»): русский мужик на живописном rendez-vous

Основная литература

Глеб Успенский «Выпрямила»

Всеволод Гаршин «Художники»

Зенкин С.Н. «Несмеющееся тело» (Глеб Успенский, «Выпрямила») // Замечательное шестидесятилетие: Ко дню рождения Андрея Немзера. Том 01. М., 2017.

Дополнительная литература

Федор Достоевский, «Выставка в Академии Художеств за 1860—61 год»

Семинар 8. Фотография как вид визуального искусства и как «магия» (Барт). Проблемы вербальной репрезентации фотографии.

Основная литература

К.С. Аксаков, «Вальтер Эйзенберг (Жизнь в мечте)»

Иван Тургенев, «После смерти (Клара Милич)»

Барт Р. Camera lucida

Дополнительная литература

Елена Петровская, Теория образа. М., 2010.

Лекция 5. Эстетика зрения и визуального образа от античности до авангарда. Концепция расширенного смотрения Михаила Матюшина и проблемы репрезентации визуального объекта в авангардном тексте.

Лекция 6. Метафизика и эстетика нефигуративного изображения. Кандинский и интерпретация его творчества у Александра Кожева.

Семинар 9. Цвето-акустический опыт (глаз, обладающий акустикой) в экфрасисах Мандельштама.

На переломе: Эстетика художественного авангарда в «(соц)реалистическом» тексте.

Основная литература

Осип Мандельштам, ««Путешествие в Армению»

Вениамин Каверин, «Художник неизвестен»

Геннадий Гор, сб. «Живопись»

Кожев А. Конкретная (объективная) живопись Кандинского // Кожев А. В. Атеизм и другие работы. М.: Праксис, 2007.

Дополнительная литература

Ханзен-Лёве О. Интермедиальность в русской культуре. От символизма к авангарду. М., 2016.

Тильберг М. Цветная вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении. М., 2008.

Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. М., 2006.

Лиманская Л.Ю. Оптические миры. М., 2008.

Lisa Florman, Concerning the Spiritual—and the Concrete—in Kandinsky’s Art, Stanford, 2014.

Лекция 7. **Проблема значения в музыке.**

"Художественная" и "популярная" музыка. Музыка как знак культуры своего времени. Музыка и слово. Программная музыка.

Понятие тональности. Мажор и минор.

Моцарт, Симфония 40 (соль минор), 1. часть

Шопен, Вальс до-диез минор

Стравинский, Петрушка (1. картина)

Семинар 1. **Музыка и литература.**

"Евгений Онегин" Пушкина и Чайковского как памятники культуры 1820х и1860-70х годов. Различие социальных и психологических ситуаций (Письмо Татьяны, дуэль). Различие в обрисовке характеров (Онегин, Ленский). Слово Пушкина в опере Чайковского.

Чайковский. Евгений Онегин:

Акт І, сц. 1: Дуэт и квартет ("Слыхали ль вы"); Сцена и квартет ("Mesdames, я на себя взял смелость")

Акт І, сц. 2: Ария Татьяны ("Я к Вам пишу")

Акт ІІ, сц. 1: Хор гостей и вальс ("Вот так сюрприз")

Акт ІІ, сц. 2: Ария Ленского (Куда, куда вы удалились")

Пушкин, Евгений Онегин:

Гл. 3 (Онегин в гостях у Лариных; письмо Татьяны);

Гл. 5 (Бал; Элегия Ленского)

Гл. 6 (Дуэль)

Гл. 7 (Посещение дома Онегина)

Гаспаров, Пять опер и симфония (Гл. 3: "Евгений Онегин в век реализма")

Лекция 8. **Музыкальный нарратив.**

Структура симфонического нарратива (сонатная форма). Субъект музыкального нарратива. Классический симфонический оркестр.

Бетховен, Симфония 5, 1-я часть

Бетховен, Симфония 7, 2-я часть

Семинар 2. **Музыкальная изобразительность.**

Роль музыкальных цитат. Семантика музыкальных жанров (Вальс, марш, народная песня и т.д.).

Чайковский, Увертюра "1812 год" (цитатное повествование: "Да воскреснет Бог"; "Марсельеза"; "Боже, Царя храни")

Достоевский, Бесы (описание музыкальной пьесы "Франко-прусская война")

Мусоргский, Картинки с выставки (Старый замок; Балет невылупившихся птенцов; Два еврея, богатый и бедный; Богатырские ворота)

Лекция 9. **Полифония**: **музыкальный язык и философское содержание.**

Философские и психологические основания музыкальной полифонии.

Принцип полифонического изложения. Фуга. Историческое место полифонической музыки. Полифония в музыке ХХ века.

Бах, Страсти по Матфею (Ария Erbarme dich)

Моцарт, Реквием: Вступление

Шостакович, 4 Симфония (1. часть: фугато)

Семинар 3. **Полифония в музыке и литературе.**

М**у**зыкальная полифония и язык: проблема линейности речи. Слияние авторского голоса и голосов героев как отличительная черта романного повествования. Музыкальное разноречие: одновременность голосов в ансамбле.

Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского (отрывки)

Анализ полифонического нарратива у Достоевского.

Чайковский, Евгений Онегин, Сцена 1 (квартет: Татьяна, Ольга, Ларина, Няня)

Мусоргский, Борис Годунов (трио в сцене На Литовской границе)

Лекция 10. Опера: рождение и история жанра.

Опера и античная драма. Компоненты оперного повествования: вокальные номера; хор; речитатив; роль оркестра. Реалистический и сюрреалистический компонент оперы.

Моцарт, Дон Жуан (избранные сцены)

Пушкин, Каменный гость

Гофман, Дон Жуан (

Семинар 4. **"Борис Годунов": опера и драма.**

Музыкальный и литературный реализм. Построение драматического действия в опере. Принцип "шекспировского" построения характеров у Пушкина и Мусоргского. Народ: масса и индивидуальные голоса.

Мусоргский, Борис Годунов: Пролог; Коронация Бориса; В Чудовом монастыре; У храма Василия Блаженного; Под Кромами

Пушкин, Борис Годунов

Лекция 11. **Опера: роль лейтмотивов в музыке и литературе.**

Лейтмотивная техника музыкального повествования. Приемы варьирования и слияния мотивов. Формирование смыслов на основе мотивных трансформаций. Смысл музыкального лейтмотива и смысл слова.

Вагнер, Кольцо Нибелунга (избранные сцены из опер Золото Рейна и Валькирия)

Гаспаров, Литературные лейтмотивы (Заключение)

Семинар 5. **Человеческий голос: соотношение поэтического текста и его музыкального воплощения.**

Соотношение словесной и музыкальной семантики. Литературный и музыкальный стиль.

Значение жанра "романса" в истории русской культуры. История романсов на слова Пушкина.

Глинка, Балакирев, Рахманинов: "Не пой, красавица, при мне"

Лекция 12. **Музыка ХХ века: остранение и пародия.**

Юмористический элемент в музыке. Понятие пастиша. Музыкальные поп-жанры как источник пародии. Философское значение пародии. Пародия и сюрреализм.

Шостакович, "Нос" (избранные сцены)

Гоголь, Нос

Живопись: Дали, Де Кирико

Семинар 6. **Остранение и пародия в музыке и литературе.**

Сюрреализм как способ философского осмысливания действительности. Пародия как способ остранения. Роль музыкального и литературного "китча" в эстетике ХХ века.

Стравинский, Петрушка, сцена 2 ("Вальс")

Мосолов, Газетные объявления

Зощенко, Нервные люди; Баня

Хармс, фрагменты

Шкловский, Искусство как прием

Семинар 7. **Музыкальный ориентализм.**

Ориентализм как культурная традиция: идеология и эстетический стиль. Русский ориентализм: имперский и анти-имперский аспект. Черты ориентализма в музыке. Пародийный аспект ориентализма у Пушкина и у Глинки.

Глинка, "Руслан и Людмила": Акт 3; ария Ратмира (акт 4)

Пушкин, Руслан и Людмила

Саид, Ориентализм (Введение)

Лекция 13. **ХХ век: Музыка, война и революция.**

Эстетика и психология авангарда 1910-20х годов и его воплощение в музыке: популизм; фрагментарность / монтаж; антипсихологизм

Стравинский, Петрушка (1 часть)

Блок, Двенадцать

Живопись: Ларионов; Малевич

Лекция 14. **Современная музыка.**

Современная музыка как "новое начало" (tabula rasa). Минимализм (Джон Кейдж, Филипп Гласс). Музыка и политика: переосмысливание музыкальных жанров.

Arvo Pärt, Tabula rasa (1. часть)

John Adams, Nixon in China (сцена прибытия Нихсона в Пекин)

Philipp Glass, Akhnaten (Увертюра)

Примеры тем эссе

Особенности восприятия визуальных искусств в эпоху романтизма.

Понятие «синтетизма» в литературе и живописи.

Приемы художественного описания фотографии.

Икона и картина: различия описательных моделей.

Трансформации живописного сюжета в стихотворном тексте и в прозе.

10.1 Основная литература

Достоевский Ф.М. «Идиот»

Гоголь Н.В. «Портрет» (первая и вторая редакции)

Гаршин Вс. «Художники»

Одоевский В. «Живописец»

Бальзак О. «Неведомый шедевр»

Бунин И. «Безумный художник»

Толстой Л. «Анна Каренина»

Тургенев И. «После смерти (Клара Милич)»

Лесков Н. «Чертовы куклы», «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Сошествие во ад»

Анненский И. «Трилистник в парке»

Блок А. «Статуя»

Ахматова А. «Царскосельская статуя»

Успенский Г. «Выпрямила»

Введенский А. «Очевидец и крыса»

Каверин В. «Художник неизвестен»,

Гор Г. сб. «Живопись»

Мандельштам О. «Путешествие в Армению»

10.2 Дополнительная литература

Вторичные источники:

Барт Р. Camera lucida

Якобсон Р. «Статуя в поэтической мифологии Пушкина»

Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: Сб. произведений / Сост. и автор комментариев А. А.Карпов. Л., 1989.

Вспомогательная литература:

Альфонсов В. Слова и краски. М.,Л., 1966.

Борзова Л.П. Повесть о художнике в русской прозе 30-х гг. XIX века. Саратов,1999.

Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977. С. 259-283.

Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины 19 века / Под. ред. Г. Стернина. М., 1982.

Визуализация литературы/ Ред.-сост. К. Ичин, Я. Войводич. Белград, 2012

Данчев В.В. Типологические соответствия литературы и изобразительного искусства. Киев, 1975.

Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962.

Елина Е.А. Вербальные интерпретации произведений изобразительного искусства: Номинатив.-коммуникатив. аспект. Саратов, 2002.

Живопись и литература. Л.,1982.

Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века. М., 2008.

Искусство *versus* литература. Франция — Россия — Германия на рубеже XIX—XX веков. М., 2006.

Литература и визуальность. Studia RussicaXXI / Подред. А. Хан и Ж. Хетени.Будапешт, 2004.

Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.

«Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте / Сост. и науч. ред. Д.В. Токарева. М., 2013.

Новикова Т. Изобразительное искусство в раннем творчестве Александра Блока. М., 1993.

Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство (18 – первая четверть 19 века). М., 1966.

Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство. Очерки о русском национальном пейзаже середины 19 века. М., 1972.

Подорога В. Мимесис. Т. 1. Материалы по аналитической антропологии литературы. М., 2006.

Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / Отв. ред. Б.Ф. Егоров. Л., 1974.

Рубинс М. Пластическая радость красоты. Акмеизм и Парнас. СПб., 2003.

Русская литература и изобразительное искусство XVIII - начала XIX века: сб. науч. тр. - Л., 1988.

Русская литература и зарубежное искусство / Под ред. М.П. Алексеева, Р.Ю. Данилевского. Л., 1986.

Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.

Фарыно Е. Семиотические аспекты поэзии о живописи // RussianLiterature. 1979. Vol. VII. P. 65-94.

Флакер А. Живописная литература и литературная живопись. М., 2008.

Художник и его текст: русский авангард: история, развитие, значение : к 80-летию В. В. Иванова. М., 2011.

Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. М., 2002.

Ямпольский М. О близком (Очерки немиметического зрения). М., 2001.

Ямпольский М. Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в искусстве. М., 2007.

Bal M. Reading «Rembrandt». Beyond the word-image opposition. Cambridge, 1991.

Bergez D. Littérature et peinture. Paris, 2004.

Hamon Ph. La description littéraire. Anthologie de textesthéoriques et critiques. Paris, 1991.

Heffernan N. Museum of words: The poetics of ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago, 1993.

Icons—Texts—Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality / Ed. by P. Wagner. Berlin; New York, 1996.

Krieger M. Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign. New York, 1992.

Louvel L. Le tiers pictural: Pour une critique intermédiale. Rennes, 2010.

Lund H. Text as Picture: Studies in the Literary Transformation of Pictures. Lewiston, 1992.

MeyersJ. Painting andt he Novel. Manchester; NewYork, 1975.

Mitchell W.J.T. Picture theory: Essays on verbal and visual representation. Chicago Press, 1994.

Texte/Image: nouveaux problems / Sous la dir. de L. Louvel, H. Scepi.Rennes, 2005.

12.3 Справочники, словари, энциклопедии

Онлайн справочник Grove Art Online. Режим доступа (через страницу электронных ресурсов НИУ ВШЭ): <http://www.oxfordartonline.com/public/book/oao_gao>

12.4 Информационные справочные системы

Библиотека «ARTstor Digital Library». Режим доступа (через страницу электронных ресурсов НИУ ВШЭ): <http://www.artstor.org/content/artstor-digital-library-features-benefits>

Объединенное гуманитарное издательство «Ruthenia». Русистика на Вебе -Славистические издания в Интернете: <http://www.ruthenia.ru/web/periodicals/>

Материально-техническое обеспечение дисциплины

На занятиях используется видео аппаратура и проектор (для лекций или семинаров), раздаточные и другие вспомогательные материалы, тексты для чтения на семинарах и задания к ним рассылаются по электронной почте.