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

"Высшая школа экономики"»

Факультет Санкт-Петербургская школа

гуманитарных наук и искусств

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»

для майнора «Тексты и контексты»

Разработчики:

Гаспаров Борис Михайлович, bgasparov@hse.ru

Токарев Дмитрий Викторович, tokarevd@mail.ru

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.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «По ту сторону слова: невербальные компоненты культуры» (в рамках майнора «Тесты и контексты»), учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 01.03.02 Прикладная математика и информатика подготовки бакалавра.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

* Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02;
* Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и информатика»;
* Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2018 г.

Цели освоения дисциплины

В основу четвертой дисциплины майнора «По ту сторону слова: невербальные компоненты культуры» 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. Данная дисциплина даст студентам возможность обсудить место и значение несловесных аспектов культуры на примере выдающихся текстов музыки и визуальных искусств, преимущественно ХІХ-ХХ вв.

Задачи дисциплины:

* 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.
* Развить навык составления аргументированных текстов (эссе), основанных на собственных наблюдениях.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	**Код по** **ОС НИУ ВШЭ**	**Уровень формирования компетенции**	**Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)**	**Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции**	**Форма контроля уровня сформированности компетенции**
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной	УК-1	РБ/СД/МЦ	Знает основные невербальные компоненты культуры. Анализирует и интерпретирует живописные и музыкальные произведения с точки зрения историко-культурного контекста. Формулирует и аргументирует свою позицию по обсуждаемым в рамках курса проблемам.	Лекции, семинарские занятия, дискуссии, самостоятельная работа	Письменные задания, эссе, аудиторная работа, экзамен
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)	УК-5	РБ	Воспринимает произведения искусства в их историко-культурном контексте.	Лекции, семинарские занятия, дискуссии, самостоятельная работа	Письменные задания, эссе, аудиторная работа, экзамен

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

Дисциплина «По ту сторону слова: невербальные компоненты культуры» является одной из дисциплин 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		Самостоятельная работа
	Лекции	Семинары
1	Визуальные парадигмы, от Античности к авангарду	18	2	2	14
2	Слово и изображение: проблемы соотношения визуального и вербального кодов	18	0	4	14
3	Проблема возникновения абстрактной живописи	18	2	2	14
4	Проблемы образной памяти в контексте истории живописи	16	2	2	12
5	Проблемы восприятия реалистического изображения в русском романе	18	0	4	14
6	Метафизика и эстетика нефигуративного изображения	16	2	2	12
7	Проблема значения в музыке	18	2	2	14
8	Музыкальный нарратив	16	2	2	12
9	«Полифония: музыкальный язык и философское содержание	22	2	4	16
10	Опера: рождение и история жанра	16	2	2	12
11	Опера: роль лейтмотивов в музыке и литературе	16	2	2	12
12	Музыка ХХ века: остранение и пародия	22	2	4	16
13	ХХ век: Музыка, война и революция	18	2	2	14
14	Современная музыка	18	2	2	14
ИТОГО:		190	24	36	190

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Визуальные парадигмы, от Античности к авангарду

«Князь ведь за границей выучился глядеть2 (Ф. Достоевский, "Идиот"): что такое «выучиться глядеть» и почему для этого надо ехать за границу. Визуальные парадигмы, от Античности к авангарду. Русский литературный романтизм и изобразительное искусство. Романтический апофатический экфрасис: «Сикстинская мадонна» Рафаэля в описаниях В.-Г. Вакенродера и В. Жуковского. Визуальность в поэтике Гоголя. Повесть «Портрет» как развернутый экфрасис. Борьба божественного («невыразимая» итальянская картина) и дьявольского (миметический портрет) начал.

РАЗДЕЛ 2. Слово и изображение: проблемы соотношения визуального и вербального кодов

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. Между индексом, иконой и символом: оживший портрет как гибридный семиотический знак. Ожившая статуя: романтический контекст и психоаналитический подтекст.

РАЗДЕЛ 3. Проблема возникновения абстрактной живописи

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. Поэтика художественной неудачи: от романтиков и реалистов до абстракционистов. Эстетика зрения и визуального образа от античности до авангарда. Концепция расширенного смотрения Михаила Матюшина и проблемы репрезентации визуального объекта в авангардном тексте.

РАЗДЕЛ 4. Проблемы образной памяти в контексте истории живописи

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

РАЗДЕЛ 5. Проблемы восприятия реалистического изображения в русском романе

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.

РАЗДЕЛ 6. Метафизика и эстетика нефигуративного изображения

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

РАЗДЕЛ 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. Цвето-акустический опыт (глаз, обладающий акустикой) в экфрасисах Мандельштама. На переломе: Эстетика художественного авангарда в «(соц)реалистическом» тексте. «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.

РАЗДЕЛ 8. Музыкальный нарратив

Структура симфонического нарратива (сонатная форма). Субъект музыкального нарратива. Классический симфонический оркестр.Роль музыкальных цитат. Семантика музыкальных жанров (Вальс, марш, народная песня и т.д.).

РАЗДЕЛ 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.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.

РАЗДЕЛ 10. Опера: рождение и история жанра

Опера и античная драма. Компоненты оперного повествования: вокальные номера; хор; речитатив; роль оркестра. Реалистический и сюрреалистический компонент оперы. Музыкальный и литературный реализм. Построение драматического действия в опере. Принцип "шекспировского" построения характеров у Пушкина и Мусоргского. Народ: масса и индивидуальные голоса.

РАЗДЕЛ 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. 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.

РАЗДЕЛ 12. Музыка ХХ века: отстранение и пародия

Юмористический элемент в музыке. Понятие пастиша. Музыкальные поп-жанры как источник пародии. Философское значение пародии. Пародия и сюрреализм. Сюрреализм как способ философского осмысливания действительности. Пародия как способ отстранения. Роль музыкального и литературного "китча" в эстетике ХХ века. 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.

РАЗДЕЛ 13. ХХ век: Музыка, война и революция

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

РАЗДЕЛ 14. Современная музыка

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

1. **Оценочные средства**

Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	3 год		Параметры
3 модуль	4 модуль
Текущий	Эссе	*		Эссе
Письменные задания	*	*	Анализ прочитанных текстов
Аудиторная работа	*	*	Активность и качество участия в дискуссиях на семинарских занятиях.
Итоговый	Экзамен		*	Эссе

Критерии и шкалы оценки, примеры заданий

* + 1. **Текущий контроль**

Текущий контроль по данной дисциплине осуществляется в форме письменных заданий: анализ прочитанных текстов, 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.

ЭССЕ

Письменная работа, общим объёмом 7-9 тыс. знаков.

Примерные темы эссе:

1. Особенности восприятия визуальных искусств в эпоху романтизма.
2. Понятие «синтетизма» в литературе и живописи.
3. Приемы художественного описания фотографии.

Критерии оценивания и шкала оценки эссе

Активности	**Результат**
Глубина раскрытия темы	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ясностью аргументации	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уровень понимания прочитанных текстов	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стиль изложения	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оценка за эссе в рамках текущего контроля является средней арифметической баллов за каждый показатель. Округление происходит по правилам арифметики.

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ №№1 и 2

Примерные темы письменных заданий:

* 1. Храм, музей, изба: проблемы пространственной контекстуализации художественного объекта
  2. Проблемы репрезентации визуального объекта в авангардном тексте
  3. Формирование смыслов на основе мотивных трансформаций

Критерии оценивания и шкала оценки письменных заданий

Активности	**Результат**
Глубина раскрытия темы	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ясностью аргументации	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уровень понимания прочитанных текстов	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стиль изложения	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оценка за письменное задание является средней арифметической баллов за каждый показатель. Округление происходит по правилам арифметики.

АУДИТОРНАЯ РАБОТА

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях, в обсуждении прочитанных текстов, умение ответить на поставленный вопрос к тексту.

Критерии оценки за аудиторную работу

Активности	**Результат**
Знание материала лекций	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Умение обобщать материал	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Возможность дополнить ответы	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Умение задавать тематические вопросы или сформулировать проблему	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оценка за аудиторную работу выставляется как среднее арифметическое, получающееся по итогам суммирования оценок за каждый отдельные семинар и деления этой суммы на количество семинаров. Округление происходит по правилам арифметики.

* + 1. **Итоговый контроль по дисциплине**

ЭКЗАМЕН (ЭССЕ)

Итоговый контроль проводится в форме эссе, общим объёмом 10-12 тысяч знаков. Основные тезисы итогового эссе должны быть представлены студентом на одном из семинаров. Темы итогового эссе основаны носят сопоставительный характер.

Примерные темы эссе:

* 1. Икона и картина: различия описательных моделей.
  2. Трансформации живописного сюжета в стихотворном тексте и в прозе.

Критерии оценивания и шкала оценки эссе

Активности	**Результат**
Глубина раскрытия темы	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ясностью аргументации	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уровень понимания прочитанных текстов	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стиль изложения	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оценка за итоговое эссе является средней арифметической баллов за каждый показатель. Округление происходит по правилам арифметики.

* 1. **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*= 0,5· *Отекущий1* + 0,5· О*текущий 2*, где

Отекущий1 = 0,5О*письменные задания1* + 0,5О*письменные задания2*

(средние арифметические оценки за письменные задания 1 и 2 соответственно);

Отекущий2 = 0,5О*ауд1* + 0,5О*ауд2*

(средние арифметические оценки за аудиторную работу в 3 и 4 модулях).

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

Результирующая оценка по дисциплине 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.

1. **Образовательные технологии**

Основными образовательными технологиями являются интерактивные лекции и лекции-визуализации (в том числе, с использованием PowerPoint), дискуссии на семинарах.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. И.А. Есаулов. Экфрасис в русской литературе нового времени: картина и икона // Проблемы исторической поэтики.   2001. № 6. С. 43-56
2. Handbook of Intermediality: Literature - Image - Sound - Music, edited by Gabriele Rippl, De Gruyter, Inc., 2015.

9.2. Дополнительная литература

Bruhn, Jorgen. The Intermediality of Narrative Literature: Medialities Matter. London: Palgrave MacMillan, 2016.

Intermediality and Storytelling, edited by Marina Grishakova, and Marie-Laure Ryan, De Gruyter, Inc., 2010.

Icons - Texts - Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality, edited by Peter Wagner, De Gruyter, Inc., 1996.

Pethő, Ágnes. Cinema and Intermediality : The Passion for the In-Between, Cambridge Scholars Publishing, 2011.

Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при необходимости)

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет.

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

1) *для лиц с нарушениями зрения:* в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

2) *для лиц с нарушениями слуха*: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

3) *для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата*: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.