

К теории киноадаптации
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Аннотация

Данный курс будет интересен и полезен филологам, занимающимся междисциплинарными исследованиями, проблемами соотношения словесного и визуального в современной культуре, аспектами взаимовлияния слова и визуальности. Киноадаптация (или экранизация) – не новый феномен, но его актуальность не уменьшается, а растёт. В рамках данного курса киноадаптация – это проблемное поле, позволяющее исследовать такие «востребованные» современной наукой концепты как «нарративность», трансмедийность, интертекстуальность, межкультурное взаимодействие. Исследования киноадаптаций насчитывают несколько десятилетий, поэтому на сегодняшнем этапе можно говорить о сформировавшейся теоретической базе этой области знания. Данный курс читается на английском языке и «погружает» слушателей в англо-американский контекст теории, который представляется нам наиболее последовательным и развитым на настоящий момент. Предполагается, что слушатели уже обладают базовыми знаниями в данной сфере (спецкурс «Введение в теорию киноадаптации») и нацелены на обсуждение сложных и неоднозначных аспектов теории, а также готовы к работе с материалом, «требовательным» к читателю / зрителю.

III. Цели дисциплины: 1. совершенствование слушателями базовых знаний в области современной теории киноадаптации; 2. получение сведений о новейших концептуальных разработках в данной области; 3. развитие навыков анализа художественного текста и кинотекста в русле существующих методологий.

Задачи дисциплины: 1. сформировать представление о важнейших направлениях и теориях, актуальных на современной стадии развития теории киноадаптации; 2. помочь слушателям определиться с собственной методологией в данной области исследования.

IV. Место дисциплины / практики в структуре ООП:

A. Тип образовательного стандарта и вид учебного плана – ИМ.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (в соответствии с образовательным стандартом) – «Филология».

Б. Вариативная часть, курс по выбору.
Магистерская программа.

В. Данная дисциплина предназначена для студентов филологического факультета (магистерская программа), интересующихся проблемами соотношения словесного и визуального в современной культуре, аспектами взаимовлияния слова и визуальности.

Для полноценного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, формируемые у студентов в процессе изучения курсов «Введение в литературоведение», «История зарубежной литературы», «Теория коммуникации», «Теория медиа», «Язык кино», «Теория киноадаптации».

Полученные в ходе изучения дисциплины «К теории киноадаптации» знания, умения и навыки могут быть полезны при подготовке магистерской диссертации.

Г. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ: 24 часа; 2 зачетные единицы.

Д. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: зачет (в конце курса).

V. Формы проведения:

ФОРМА ЗАНЯТИЙ: лекции – 24 часа;

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: коллоквиумы, самостоятельные письменные работы.

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации:

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины / Наименование разделов (этапов) практики	Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий (для дисциплин) и видам работ (для практик)			Формы контроля	
		<i>Аудиторная работа (с разбивкой по формам и видам)</i>				<i>Самостоятельная работа</i>
		<i>Лекции</i>	<i>Практические занятия (семинары) / Полевые работы</i>	<i>Лабораторная работа / Камеральная работа</i>		

1	<p>Раздел I. «Классическая» методология англо-американской теории киноадаптации.</p> <p>Тема 1. Медийный подход Дж. Блюстоун и формирование основных «мифов» теории.</p> <p>Тема 2. Б. МакФарлейн и нарратологический подход к исследованию киноадаптаций.</p> <p>Тема 3. Классификация киноадаптаций как метод анализа.</p> <p>Тема 4. Концепция Дж. Бойем. Рецептивная теория киноадаптации.</p> <p>Тема 5. Концепция Дж. Гриффита. Неоаристотелианский метод анализа киноадаптаций.</p>	10			<i>Чтение литературы</i>	<i>Подготовка 2-3 письменных работ</i>
2	<p>Раздел II. Проблема литературной кинематографичности и её связь с теорией киноадаптации.</p>	8			<i>Чтение литературы</i>	<i>Подготовка 2-3 письменных работ</i>

	<p>Тема 6. Кинематографичность литературы в исследованиях Р. Стэма. «Работа камеры» в литературном тексте как предмет интермедийного перевода.</p> <p>Тема 7. Кинематографичность литературы. Монтаж как повествовательное средство в литературе и кино.</p> <p>Тема 8. Нарративные инстанции в литературе и кино.</p> <p>Тема 9. Киноадаптация и категория литературного рода.</p>					
3	<p>Раздел III. Новейшие тенденции в теории киноадаптации.</p> <p>Тема 10. Интертекстуальная теория киноадаптации и работы Д. Картмелл, И. Уэлехан.</p> <p>Тема 11. Межкультурная адаптация.</p>	6			<i>Чтение литературы</i>	<i>Подготовка 2-3 письменных работ</i>

	Тема 12. Киноадаптация в свете постколониальных исследований				
--	---	--	--	--	--

VII. Содержание дисциплины / практики по разделам и темам (этапам) – аудиторная и самостоятельная работа:

Раздел I. «Классическая» методология англо-американской теории киноадаптации.

Тема 1. Медийный подход Дж. Блюстоун и формирование основных «мифов» теории. Истоки позиции Блюстоуна в англо-американской «новой критике». Противопоставление двух медиа: литература и кино (разные способы восприятия, аудитории, способы производства, цензурные требования). Утверждение концепции «верности оригиналу». Метафора и символ в литературном оригинале и на экране. Формирование метода «тщательного прочтения» экранизации/киноадаптации (оригинал – сценарий – фильм).

Тема 2. Б. МакФарлейн и нарратологический подход к исследованию киноадаптаций. Структуралистские истоки концепции МакФарлейна. Нарратив как центральная категория, основной элемент перевода на язык кино. Сюжет и композиция. Функция нарратива в романе и фильме. Типы повествования и их кинематографический потенциал (повествование от 1 лица, всеведущий повествователь, точка зрения).

Тема 3. Классификация киноадаптаций как метод анализа. Основные принципы классификаций. Три типа адаптаций по Дж. Вагнеру (с точки зрения «верности оригиналу»): транспозиция («непосредственный перенос» романа на экран), комментарий («незначительные изменения» оригинала) и аналогия (значительные изменения во времени или месте действия). Классификации Л. Кэхир: буквальный (literal), традиционный (traditional) и радикальный (radical) перевод. К. Эллиот и её типология киноадаптаций.

Тема 4. Концепция Дж. Бойем. Рецептивная теория киноадаптации. Смещение акцентов с авторства и «верности оригиналу» на читателя/зрителя. Режиссёр как читатель. Интерпретация адаптации как «ничьей земли» (Бойэм),

территории не просто взаимодействия кино и литературы, но их максимального сближения («фильм как литературное произведение»). Проблема художественной убедительности адаптации.

Тема 5. Концепция Дж. Гриффита. Неоаристотелианский метод анализа киноадаптаций. Важность роли автора литературного оригинала / сценарной адаптации. Концепция адаптации как «имитации» («подражания»); 4 аспекта «подражания». Важность реконструкции авторского намерения; индуктивный метод реконструкции.

Раздел II. Проблема литературной кинематографичности и её связь с теорией киноадаптации.

Тема 6. Кинематографичность литературы в исследованиях Р. Стэма. Принципы формулировки литературной кинематографичности. Кинематографичный роман. Киноадаптация как новая «призма» в осмыслении теории романа. «Протосинематичный роман» и его киноадаптации («Мадам Бовари» Г. Флобера). «Поэтика взгляда», визуальное в литературном тексте как предмет интермедийного перевода. «Работа камеры» в текстах Флобера. Визуальные стратегии во французском романе середины XX века (кинороман А. Роб-Грийе).

Тема 7. Кинематографичность литературы. Проблема киноадаптации модернистского романа. Модернистские повествовательные техники и возможность их перевода на экран. Монтаж как повествовательное средство в литературе и кино. Пространство модернистского романа и его визуализация на экране. Киноадаптации текстов В. Вулф.

Тема 8. Нарративные инстанции в литературе и кино. Переосмысление «фокализации» Ж. Женетта в новейших исследованиях киноадаптаций. Невротический повествовательный дискурс: возможности реализации на экране (киноадаптации прозы Ф. Достоевского в интерпретации Р. Стэма). Проблема вербальных и визуальных табу и её связь с фигурой повествователя (Э. Фогель).

Тема 9. Киноадаптация и категория литературного рода. Роман как традиционный объект интермедийного перевода. Драма как проблема для киноадаптации (К. Герэти). Различные подходы к киноадаптации драматургического текста. Драма как источник сюжета и как источник нового киноязыка. Театральные коды Б. Брехта и С. Беккета на экране.

Раздел III. Новейшие тенденции в теории киноадаптации.

Тема 10. Интертекстуальная теория киноадаптации и работы Д. Картмелл, И. Уэлекхан. Перенос акцента на множественность значений киноадаптации

вместо поиска единственно «верного», «оригинального» значения (Д. Картмелл). Восполнение лакун в оригинальном произведении, идея продолжения литературного оригинала. Интертекстуальное взаимодействие, возникающее между разными версиями оригинала (экранизации «Гамлета»). Идеологическая установка адаптации и её совпадение/несовпадение с идеологической установкой оригинала.

Тема 11. Киноадаптация в свете постколониальных исследований. Постколониальное прочтение «колониальной классики» (киноадаптации романов Д. Дефо, В. Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Остин). «Робинзон Крузо» Д. Дефо и традиция «робинзонад» в литературе и кино: нарративная и идеологическая трансформация источника (версии Л. Бунюэля, Дж. Гоулда, К. Дешанеля).

Тема 12. Межкультурная адаптация. Перспективы полицентричного подхода к киноадаптации. Трансформация западноевропейских культурных кодов в «радикальных» киноадаптациях А. Куросавы.

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины / прохождения практики

Универсальные компетенции:

- а) общеаучные: (М-ОНК-2); (М-ОНК-3).
- б) инструментальные: (М-ИК-1)
- в) системные: (М-СК-1); (М-СК-2); (М-СК-3);

Профессиональные компетенции

Общепрофессиональные компетенции: (М-ПК-1); (М-ПК-2); (М-ПК-3); (М-ПК-4); (М-ПК-5); (М-ПК-6); (М-ПК-14); (М-ПК-17).

Специализированные компетенции

- умение исследовать киноадаптации, учитывая специфическую интермедийную природу данного образования;
- умение анализировать текст киноадаптации, пользуясь навыками анализа текстов художественной литературы;
- способность критически подходить к разнообразным методикам анализа киноадаптаций
- способность выработать самостоятельный творческий подход к анализу киноадаптаций как сложных трансмедийных образований

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии:

А. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: проведение коллоквиумов;

Б. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: написание самостоятельных аналитических работ.

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

В качестве основного средства текущего контроля используется написание эссе на заданную тему.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет.

Образцы тем письменных работ:

1. Концепция пространства в романе В. Вулф «Миссис Дэллоуэй» и средства её визуализации в фильме «Часы» С. Долдри.
2. Адаптация повествовательных техник романа-источника в экранизациях Р. Брессона (на материале 1-2 фильмов).
3. Нарративная структура киноадаптаций романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» (на материале 2-3 экранизаций).
4. Киноадаптация как средство жанровой трансформации (на материале 2-3 экранизаций).
5. Интертекстуальное взаимодействие в киноадаптациях «Бури» У. Шекспира (на материале 2 – 3 экранизаций).
6. Техника «радикального» интермедийного перевода в киноадаптациях А. Куросавы.
7. Адаптация повествовательной техники в киноверсии «Заводного апельсина» С. Кубрика.

Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации:

1. Сформулируйте особенность подхода Дж. Блюстоуна. Что в его подходе актуально на настоящий момент?
2. Что нового вносит в теорию киноадаптаций Б. МакФарлейн? В чём ценность его подхода?
3. Как анализировать кинематографический потенциал разных типов повествования по Б. МакФарлейну?

1		In/Fidelity: Essays on Film Adaptation	ed. by D. L. Kranz and N. Mellerski	Cambridge	Cambridge Scholars Press	2008			
2	Geraghty C.	Now a Major Motion Picture: Film Adaptations of Literature and Drama			Rowman & Littlefield	2008			
3	Hutcheon L.	A Theory of Adaptation		N. Y., L.	Routledge	2006			
4	Sanders J.	Adaptation and Appropriation.		N. Y., L.	Routledge	2006			
5	Stam R.	Literature through film: realism, magic, and the art of adaptation			Wiley-Blackwell	2005			
6	Leitch T.	Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory //				2003	Criticism,	45. V. 2.	

7	Bluestone G.	Novels into Film: The Metamorphosis of Fiction into Cinema		Baltimore (MD)	The Johns Hopkins University Press	2003			
8	Whelehan I.	Adaptations: The Contemporary Dilemmas		N.Y., L.:	Routledge	1999	Cartmell D. Whelehan I. Adaptations.		
9	Corrigan T.	Film and Literature			Longman	1998			
10	Griffith J.	Adaptations as Imitations: Films from Novels		Newark	University of Delaware Press	1997			
11	McFarlane B.	Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation.		Oxford	Oxford UP	1996			
12	Boyum J. G.	Double Exposure: Fiction Into Film		N.Y.		1985			
13	G. Wagner.	The novel and the cinema			Fairleigh Dickinson UP	1975			

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины / практики:

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает:

- доступность указанной литературы
- доступ к Интернету в аудиторное и внеаудиторное время;
- использование на занятиях видеопроектора и Wi Fi точки доступа;

Разработчик:

старший преподаватель кафедры общей теории словесности
(дискурса и коммуникации)
филологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

П. Ю. Рыбина