

Звук и дискурс (к медийной теории литературы)

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Звук и дискурс (к медийной теории литературы)» является:

- Раскрытие проблематики звуковой медийности в контексте филологических исследований;
- Знакомство с основными современными подходами к анализу звукового материала;
- Получение представления о существующих теоретических и практических подходах к осмыслению и анализу различных голосовых (звуковых) явлений: как магистральных (песенный текст и др.), так и периферийных.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Для освоения материала курса необходимо знакомство с современными теориями медиа, а также с основами социологических методов в литературоведении.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

а. Универсальные компетенции

- 1) Общенаучные компетенции:
- 2) Инструментальные компетенции (М-ИК):
- 3) Системные компетенции:

б. Профессиональные компетенции

с. Общепрофессиональные компетенции:

д. Специализированные компетенции:

- 1) Знакомство с историей изучения звуковых явлений в филологическом и культурологическом аспектах;
- 2) Знакомство с историей звуковых медиа и их ролью в развитии художественного слова;
- 3) Понимание концепций и методик осмысления звучащего (песенного, поэтического) текста;
- 4) Умение работать с фрагментами звучащего (песенного, поэтического) текста, в том числе проводить анализ:
 1. Фоносемантических свойств текста;
 2. Голосового портрета говорящего субъекта (субъектов);
 3. Технологических режимов восприятия;
 4. Эмоционального содержания речи;
 5. Социальных практик, в которые вовлечен текст;
 6. Актантных позиций в тексте.

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

а. Знать:

Основные подходы к анализу звуковых произведений.

Основные теоретические концепции осмысления звука как первичного медиума.

Основные подходы к концептуальному описанию феномена голоса.

Историю звуковых медиа.

Феноменологические, социальные и коммуникативные модели функционирования звуковых текстов.

б. Уметь:

Проводить комплексный анализ звуковых произведений, в т.ч.: (1) описывать голосовой портрет звучащего субъекта; (2) проводить фоносемантический анализ; (3) проводить анализ технологических, социальных и феноменологических режимов слушания; (4) описывать (с учетом (3)) актантную модель звучащего текста.

с. Владеть:

Навыками анализа и комментирования звуковых произведений (песенных, поэтических).

Навыками фоносемантического анализа текста.

5. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, <u>включая самостоятельную работу студентов</u> (с.р.с.) и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекция	с.р.с.	семинар	с.р.с.	
1	“Звуковые исследования” как новая научная область. История поля. Основная проблематика “звуковых исследований” и их междисциплинарный характер.	II	1—2	2	2			
2	История звуковых медиа. Технические режимы прослушивания. Технологии звукозаписи и художественное слово. Сообщество слушателей.	II	3—4	2	2			
3	Звук – голос – шум. Концептуальное освоение оппозиции “организованный – неорганизованный” звук в филологической и музыкальной теории XX века.	II	5—6	2	2			
4	Голос в контексте звуковых исследований. Лингвистические основы анализа звучащей речи. Фоносемантика: основные подходы.	II	7—8	2	2			Письменная работа: анализ речевого фрагмента.
5	Звук и голос как инструменты репрезентации эмоций. Линза Брунсвика как модель описания аффективного содержания. Периферийные асемические языковые	II	9—10	2	2			

	явления (шизофазия, афазия, глоссолалия).							
6	Опыты философско-культурологического осмысления феномена голоса (Р. Барт, Ж. Деррида, М. Долар). Ситуации прослушивания. Голосовой портрет.	II	11— 12	2	2			
7	Феноменологический подход к звуковым исследованиям. Звуковое и аудиальное пространство. Моделирование этих пространств в художественном тексте.	II	13— 14	2	2			Письменная работа: анализ ситуации прослушивания, описанной в литературном тексте.
8	Звук в социальных пространствах. Звуковой ландшафт ("саундскейп"). Теория "звуковых объектов" П. Шафера и М. Шиона.	II	15— 16	2	2			
9	Поэтический текст в звуковом исполнении: устная поэзия и песенная лирика. Принципы анализа. Актантная структура песенного текста.	II	17— 18	2	2			Итоговый письменный проект: анализ песенного произведения.
	Итого					36 часов		

6. Содержание дисциплины

Введенное Ф. де Соссюром разделение лингвистических феноменов на «языковые» и «речевые» подверглось в филологической науке XX в. существенному пересмотру. Внимание лингвистов и литературоведов все больше обращается в сторону дискурса – т.е., по выражению Н. Д. Арутюновой, -- «речи, погруженной в жизнь». Одним из главнейших режимов функционального дискурса является режим *устный, звуковой*. Проблематика звучащей речи уже давно стала предметом исследования российских (советских) и зарубежных лингвистов. В пределах данного курса это направление научных изысканий расширено за счет привлечения материала из не так давно сложившегося на Западе междисциплинарного поля, получившего название «звуковые исследования» (sound studies). Вводная часть курса посвящена истории подобного рода исследований и попытке их картографирования. С одной стороны, в этой части курса мы опираемся на недавно вышедшие хрестоматии по «звуковым исследованиям», с другой – даем краткий обзор российской традиции анализа речевого материала (фоносемантика, теория звучащей речи, анализ песенных текстов и т.д.).

Одной из причин обострения академического интереса к звуковой проблематике является, несомненно, развитие новых *медийных технологий*, истории и теоретическому осмыслению которых посвящен следующий раздел курса. Наряду с «магистральной линией» технологического развития (от первого фонографа до современных персональных плееров; от сохранения «великих речей», о котором грезил Эдисон до аудиокниг) в курсе освещаются менее известные способы применения звуковых медиа (аускультация и т.д.).

Введенное П. Шафером и М. Шионом понятие «технологических режимов слушания» позволяет исследователю описать то, каким образом новые медийные технологии влияют на восприятие и интерпретацию аудиосообщений и формируют сообщества потребителей звуковой продукции. Другим важнейшим явлением, определившим развитие звуковых медиа в XX в. является переосмысление соотношения между «осмысленным» («организованным» в терминологии Дж. Кейджа) и «бессмысленным» («неорганизованным») звучанием. В поиске новой материи звука музыканты и поэты интегрировали в свои произведения то, что ранее считалось «шумом». Историческое измерение этой проблемы дается в курсе через призму известной концепции Ж. Аттали (см. список литературы), а теоретическое – на основе работ Дж. Кейджа и С. Фегелин. Очевидно, что анализ языковой «бессмыслицы» (вспомним творчество русских поэтов-авангардистов и рифмующиеся с ними произведения дадаизма и сюрреализма) невозможен без пристального внимания к звуковой стороне языка.

Следующий раздел, построенный, по большей части, на основе трудов советских и российских исследователей, посвящен как раз такому роду анализу: основам теории звучащей речи и фоносемантике. В условиях потенциального отсутствия прямого *семантического* наполнения речи (как в случае абсурдистской «звуковой» поэзии или таких периферийных речевых явлений как афазия или глоссолалия) особую важность приобретает передача *эмоциональных, аффективных содержаний*. На основе модели «линзы Брунсвика» этот аспект обсуждается в следующем разделе. В дальнейшем полученные теоретические знания будут использованы для анализа конкретных звуковых текстов (песенного материала или записей исполнения поэтических произведений).

Широкое освещение – в особенности в работах структуралистов и постструктуралистов – получает вопрос о свойствах голоса как звукового медиума, о роли голосовой коммуникации в формировании субъектной идентичности (Ж. Деррида) и способов восприятия музыки и поэзии (Р. Барт). К этой проблематике примыкает вопрос о (воображаемых) ситуациях прослушивания, определяемых прежде всего интегральными характеристиками звучания (сольное или хоровое исполнение, воспринимаемая дистанция между говорящим и слушающим, характер шумов и т.д.). Все это позволяет говорить о голосовом (звуковом) портрете субъекта аудиозаписи.

Последующие два раздела посвящены проблематике звукового и аудиального пространства, их организации на феноменологическом (Дж. Айд, Р. М. Шеффер, П. Шафер, М. Шион) и социологическом (Р. М. Шеффер) уровне. Звук (а вместе с ним и голос, и речь) обладает, с одной стороны, первичными (в смысле М. Маклюэна) медийными характеристиками, которые обеспечивают специфичность звукового пространства по сравнению, например, с пространством визуальным. С другой стороны, любой звук так или иначе связан с теми или иными социальными практиками, входит в один из «звуковых ландшафтов» повседневности. Эти практики (поэтические чтения, концерты, прослушивание аудиозаписей и др.), накладываясь на различные технологические и ситуативные режимы восприятия, образуют сложный конгломерат смыслопорождающих структур, связанных со слушательским опытом.

Именно этим структурам посвящен последний раздел. В нем на основе полученных ранее знаний, а также привлечения теории актантных моделей Ж.-А. Греймаса, учащимся предлагается провести комплексный анализ звуко-речевого произведения (песни) с использованием всего практического и теоретического инструментария курса.

7. Рекомендуемые образовательные технологии
Лекции и семинарские занятия с использованием интерактивных технологий.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа магистрантов включает работу над литературой, анализ звуковых текстов, подготовку итогового проекта. Значительная часть литературы к курсу доступна в форме электронных публикаций. Кроме того, предполагается работа с онлайн-ресурсами.
9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

В процессе освоения курса студенты выполняют два промежуточных письменных задания: фоносемантический анализ текста (пример: сонет А. Рембо “Гласные”); анализ ситуации прослушивания / звувого пространства художественного произведения (пример: роман А. Роб-Грийе “Проект революции в Нью-Йорке”). Зачет выставляется по итогам выполнения итогового проекта: всестороннего анализа звукового произведения (песни, исполнения поэтического произведения).

Материал для заданий подбирается в зависимости от исследовательских интересов магистранта.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а. Основная литература

- 1) Attali, J. Noise: the political economy of music. Minneapolis: U of Minnesota P, 1985.
- 2) Barthes, R. Musica practica. // Barthes, R. Image Music Text. L.: Fontana Press, 1977. P. 149—154.
- 3) Barthes, R. The grain of the voice. // Barthes, R. Image Music Text. L.: Fontana Press, 1977. P. 179—189.
- 4) Cage, J. A year from Monday. New lectures and writings. L.: Calder and Boyars, 1968.
- 5) Chion, M. The three listening modes. // The sound studies reader. Ed. by J. Sterne. L., N.Y.: Routledge, 2012. 3.
- 6) Derrida, J. The voice that keeps silence. // // The sound studies reader. Ed. by J. Sterne. L., N.Y.: Routledge, 2012. 40.
- 7) Dolar, M. A voice and nothing more. Cambridge, MA; L.: The MIT Press, 2006.
- 8) Gabrielsson, A.; Juslin, P. N. Emotional expression in music. // Handbook of affective sciences. Ed. by R. J. Davidson et al. Oxford: Oxford UP, 2003. P. 503—534.
- 9) Hosokawa, Sh. The Walkman effect. // The sound studies reader. Ed. by J. Sterne. L., N.Y.: Routledge, 2012. 11.
- 10) Ihde, J. The auditory dimension. // The sound studies reader. Ed. by J. Sterne. L., N.Y.: Routledge, 2012. 2.

- 11) Jakobson, R.; Waugh, L. R. The sound shape of language. Bloomington: Indiana UP, 1979.
- 12) Katz, M. The amateur in the age of mechanical music. // The Oxford handbook of sound studies. Ed. By T. Pinch and K. Bijsterveld. Oxford: Oxford UP, 2012. P. 459—479.
- 13) LaBelle, B. Acoustic territories: sound culture and everyday life. N.Y., L.: Continuum, 2010.
- 14) Middleton, P. The contemporary poetry reading. // Poetry and the performed word. Ed. by Ch. Bernstein. N.Y., Oxford: Oxford UP, 1998. P. 234—263.
- 15) Quarterman, P. Sound reading. // Poetry and the performed word. Ed. by Ch. Bernstein. N.Y., Oxford: Oxford UP, 1998. P. 112—128.
- 16) Reilly, J.; Seibert, L. Language and emotion. // Handbook of affective sciences. Ed. by R. J. Davidson et al. Oxford: Oxford UP, 2003. P. 535—562.
- 17) Scherer, K. R. et al. Vocal expression of emotion. // Handbook of affective sciences. Ed. by R. J. Davidson et al. Oxford: Oxford UP, 2003. P. 433—456.
- 18) Sterne, J.; Akiyama, M. The recording that never wanted to be heard and other stories of sonification. // The Oxford handbook of sound studies. Ed. By T. Pinch and K. Bijsterveld. Oxford: Oxford UP, 2012. P. 544—560.
- 19) Stevens, D. (ed.) A history of song: a comprehensive guide to the literature of song from the time of the troubadours to the present day. N.Y., L.: W. W. Norton & Company, 1960.
- 20) Stewart, S. Letter on sound. // Poetry and the performed word. Ed. by Ch. Bernstein. N.Y., Oxford: Oxford UP, 1998. P. 14—32.
- 21) Tsur, R. What makes sound patterns expressive? The poetic mode of speech perception. Durham, L.: Duke UP, 1992.
- 22) Voegelin, S. Listening to noise and silence. Towards a philosophy of sound art. N.Y., L.: Continuum, 2010.
- 23) Voegelin, S. Sonic possible worlds. Hearing the continuum of sound. N.Y., L.: Bloomsbury Academic, 2014.
- 24) Брызгунова Е. А. Коммуникативный анализ русской звучащей речи // Soviet – American Contribution to the Study and Teaching of Russian: Theory, Strategics and Tools // Russian Language Journal. XXXVI. 1982. N 125.
- 25) Брызгунова Е. А. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
- 26) Вейдле, В. Музыка речи. // Звучащие смыслы. Альманах. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007. С. 525—573.
- 27) Воронин С. В. Синестезия и звуко-символизм // Психолингвистические проблемы семантики. М. : Наука, 1983. - С. 120—131.
- 28) Гавриков В. А. Литературоведение vs поэтико-синтетический текст: в поисках метода. // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Выпуск № 12. 2010.
- 29) Греймас А.-Ж. Размышления об актантных моделях. // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: ИГ Прогресс, 2000. С. 153—170.

- 30) Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л.: ЛГУ, 1974.
- 31) Иванов Д. И. Синтетическая модель рок-текста: структура и взаимоотношение компонентов. // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Выпуск № 11. 2010.
- 32) Логутов, А. В. Звуковые возможные миры. // "НЛО", 2014. № 6 (130).
- 33) Логутов, А. В. От кочевничества к оседлости: Вудсток и MTV. // "НЛО", 2012. № 5 (117).
- 34) Якобсон, Р. О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений. // Теория метафоры. М., 1990. С. 110—132.

б. Дополнительная литература

- 1) Etiemble, R. *Le sonnet des voyelles*. P.: Gallimard, 1968.
- 2) Houston, J.P. *The design of Rimbaud's poetry*. New Haven, Conn.: Yale UP, 1963.
- 3) Merten, K. et al. (Hrsg.) *Die Wirklichkeit der Medien. Ein Einfuehrung in die Kommunikationswissenschaft*. Darmstadt: Westdeutscher Verlag, 1994.
- 4) White, E. *How to read Barthes' Image-Music-Text*. L.: Pluto Press, 2012.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- доступ к Интернету в аудиторное и внеаудиторное время;
- бóльшая часть материалов по курсу доступна в электронном виде, наличие их в библиотеке не требуется.