

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

Утверждаю

Декан филологического факультета

И.В. Тубалова

«30» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Литературное мастерство

по специальности

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Форма обучения

Очная

Квалификация

Литературный работник

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.02

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 В.А. Суханов

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

Томск – 2023

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

ПК-2 – Способен в художественной и литературно-критической деятельности анализировать и оценивать идеологическую и эстетическую составляющие литературного процесса, прогнозировать перспективы его развития.

ОПК-3 – Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИУК 2.1 – Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение.

ИУК 2.3 – Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время.

ИУК 6.1 – Распределяет время и собственные ресурсы для выполнения поставленных задач.

ИУК 6.2 – Планирует перспективные цели деятельности с учетом имеющихся условий и ограничений на основе принципов образования в течение всей жизни.

ИУК 6.3 – Реализует траекторию своего развития с учетом имеющихся условий и ограничений.

ИПК 2.1 – Демонстрирует понимание этапов и тенденций развития русской и зарубежной литературы и критики.

ИПК 2.2 – Демонстрирует знание ведущих тенденций современного литературного процесса и способность к использованию в своей профессиональной деятельности его особенностей для удовлетворения эстетических и идеологических запросов общества.

ИПК 2.3 – Оценивает и учитывает в своей творческой деятельности современные литературные процессы, знает опубликованные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и умеет их анализировать.

ИОПК 3.2 – Владеет способами осуществления процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации для решения задач профессиональной деятельности.

2. Задачи освоения дисциплины

– в области *литературно-творческой* деятельности специалист должен решать задачу создания высокохудожественных и общественно значимых произведений словесности во всех жанрах прозы, поэзии и драматургии;

– в области *литературно-критической деятельности* специалист должен решать задачу создания на объективной научной основе литературно-критических статей и книг».

– организация коллективной и индивидуальной работы по формированию ответственной творческой личности учащегося, учитывая индивидуальные возможности студента;

– поддержка сознательной деятельности студента в освоении жизненного опыта, поддержка творческой инициативы учащегося, попыток его самовыражения, его самостоятельного поиска, не снижая высокой требовательности к этому поиску, целью которого является создание культурных ценностей (произведения);

– передача студенту имеющегося у преподавателя («мастера») опыта, навыков и приемов литературной работы, в том числе обучение навыкам литературной правки;

– обретение студентом опыта работы с произведением, а также опыта требовательного, взыскательного отношения к себе как писателю через живое, многостороннее, заинтересованное обсуждение (критический, но плодотворный анализ) конкретных

художественных текстов (собственных, других учащихся творческого семинара, известных писателей), через примеры жизненного и творческого опыта руководителя семинара («мастера»), другие культурные факты;

– стимулирование творческой фантазии и интуиции молодых писателей (доведение теоретических знаний и технического мастерства до чувственных реакций);

– формирование внимательного отношения учащегося к его жизненным и читательским впечатлениям, способствование обретению зрелости чувств и мысли.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 1, зачет.

Семестр 2, экзамен.

Семестр 3, зачет.

Семестр 4, зачет.

Семестр 5, зачет.

Семестр 6, зачет.

Семестр 7, зачет.

Семестр 8, зачет.

Семестр 9, зачет с оценкой.

Семестр 10, экзамен.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Введение в литературоведение, модуль История русской литературы, модуль История зарубежной литературы, Стратегии творческого процесса, Введение в литературоведение, Семинары по современной русской литературе.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 з.е., 972 часов, из которых:

– практические занятия: 396 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Тема 1. Вводное занятие (1 год обучения).

1.1. Творчество и писательский труд.

Тема 2. Основы работы с художественным целым произведения (1 год обучения):

2.1. Художественный текст как многоуровневая система.

2.2. Жанровое и тематическое многообразие художественных текстов.

2.3. Построение художественного текста.

2.4. Работа с языком художественного произведения.

2.5. Анализ и обсуждение представленных студентами художественных текстов.

Тема 3. Процесс творческой работы (2 год обучения).

3.1. Углубленная работа с индивидуальным стилем.

3.2. Редактирование и корректура собственного текста.

Тема 4. Писательство как профессиональная деятельность (3 год обучения).

- 4.1. Организация писательского труда.
- 4.2. Проблема вдохновения и его отсутствия.
- 4.3. Отношения писателя с издательствами и литературными агентами.
- 4.4. Способы презентации собственного текста.

Тема 5. Подготовка творческих работ (произведений) к защите в качестве дипломной работы и публикации (4-5 год обучения).

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, подготовки к практическим занятиям, проведения контрольной работы (эссе), выполнения индивидуального задания и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация (экзамен) в конце семестра проводится по результатам текущего контроля, выполнения контрольной работы и индивидуального аналитического или творческого задания. Промежуточная аттестация комплексно проверяет ИПК, предусмотренные учебным планом.

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle»
<https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=8786>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Оценка «не зачтено» выставляется за посещение менее 60% лекций, нерегулярную подготовку к практическим занятиям, за «неудовлетворительные» результаты контрольной работы и индивидуального задания.

Примеры тем творческих работ:

ИУК 2.1, ИУК 2.3, ИУК 6.1, ИУК – 6.2, ИУК 6.3., ИПК 2.1, ИПК 2.2, ИПК 2.3.

1. Написание текста в жанре рассказа
2. Отработка диалога, полифоничности (М. М. Бахтин) текста
3. Написание текста в жанре новеллы
4. Отработка образа с интригой
5. Отработка сюжета
6. Написание художественного текста с использованием композиции разного типа (линейная, кольцевая, ретроспективная, зеркальная)
7. Написание текста в жанре притчи
8. Написание текста в жанре эссе
9. Написание текста в жанре очерка (портретный, проблемный, путевой)
10. Написание травелога
11. Написание текста в жанре басни
12. Отработка внутреннего монолога
13. Отработка приема «поток сознания»
14. Написание текста в стилистике сказа
15. Написание текста в жанре абсурда, художественной игры
16. Написание мемуарного текста
17. Написание эпистолярного текста
18. «Наивное письмо». Написание текста в стилистике наивного письма.
19. Дневниковая запись
20. Написание текста в эстетике реализма (модернизма, постмодернизма)

Примеры заданий для промежуточной аттестации:

ИПК 2.1., ИПК 2.2, ИПК 2.3, ИОПК 3.2

1. Определение понятий «психика», «психология», «творчество».

Задание:

Дать определение названным категориям.

2. Устная форма творчества – как ступенька к литературному творчеству, предтворчество.

Задание:

Описать свою методику «приближения к тексту».

3. Опыт работы сознания в режиме измененного сознания.

Задание:

Проанализировать работу творческого сознания на примере отрывка из рассказа Бориса Пастернака «Письма из Тулы».

4. Категории этического и эстетического в писательском труде.

Задание:

Написать реферат на одну из тем:

- Искусство ради цели или искусство ради искусства? Предназначение художника.
 - Граница между эстетическим и антиэстетическим в литературе.
 - Профессиональная этика современного автора.
5. Призвание. Существует ли избранность автора? Подготовка к «призыву».

Задание:

Проанализировать писательское самосознание примере стихотворения А.С. Пушкина «Пророк», прозы Андрея Битова («Открытое окно»).

6. Источники, от которых слышится призыв.

Задание:

- Составить возможные перечень источников вдохновения с опорой произведения художественной литературы (на примере рассказа Марины Цветаевой «Черт»)
 - Определить понятия гениальности как таковой (на примере повести Бориса Пастернака «Охранная грамота»), роль музыки, музыкальной фразы (на примере Марселя Пруста «В сторону Свана»).
7. Начало литературного творчества.

Задание:

Создать первый литературный набросок какого-либо произведения как желание найти духовный эквивалент для отражения впечатлений (литературный ориентир – отрывок о Мартенвильских колокольнях из романа Марселя Пруста «В сторону Свана»).

8. Память. Память как базовая основа литературного творчества.

Задание:

Охарактеризовать понятия «поэтической памяти», «воображения».

9. Мотивация литературного творчества. Зачем мы пишем?

Задание:

- Познакомиться с примерами высочайшей мотивации на примере Девятой Дуинской элегии Рильке. (вариант: характеристика жизненного и творческого пути Райнера Марии Рильке).
- Описать свою мотивацию к творчеству.

10. Вдохновение.

Задание:

Найти и записать определение вдохновения, данные А.С. Пушкиным, Б. Пастернаком. Проанализировать пример «включения внешних и внутренних часов» во время приступа вдохновения на примере рассказа Бориса Пастернака «Повесть».

11. Писательский стол.

Задание:

Творческая работа на тему «Работа за писательским столом на примере рассказа Андрея Битова «Дачная местность в ветреную погоду»» (вариант: романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»).

12. Профессионализм и дилетантизм. Понятие творческой дисциплины, «ремесла», стойкости по отношению к плохому самочувствию, жизнь за писательским столом вопреки любым помехам.

Задание:

Проанализировать проблему на примере рассказа А.П. Чехова «Марья Ивановна».

13. Замысел. Первая строчка. Начало литературного произведения.

Задание: Рассмотреть воплощение, разворачивание стихотворения на примере стихотворений А.С. Пушкина «Редет облаков летучая гряда» и «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...».

14. Техника. Мастерство.

Задание:

Составить перечень советов (10 пунктов) для начинающих писателей на тему «Как отточить писательскую технику?»

15. Правка, редактирование, работа над текстом.

Задание:

Найти интервью или эссе одного из современных писателей, где рассматривается практика редактирования или работы над текстом. Проанализировать метод.

16. Мерцание смысла как один из главных критериев искусства. Понятие многослойности и глубины художественного произведения

Задание:

Исследовать тему на примере даосской легенды о несравненном скакуне из рассказа Дж. Селинджера «Выше стропила, плотники».

Примеры экзаменационных вопросов:

ИПК 2.1. ИПК 2.2, ИПК 2.3, ИОПК 3.2

1. Определение понятия «психология», понятия «творчества». Существует ли предтворчество в форме устного творчества?

2. Стадии творчества, ценностная составляющая каждой из стадий.

3. Что такое совершившееся призвание для писателя и поэта?

4. Заразительность искусства. Можно ли «заразиться» литературным творчеством от книг из книжного шкафа? Высшие источники, от которых исходит призыв в литературному творчеству.

5. Концепции писательского творчества: писатель-ремесленник и писатель-медиатор. Сильные и уязвимые стороны каждой из концепций.

6. Начало литературного творчества. Первый литературный набросок.

7. Феномен поэтической памяти для писателя и поэта.

8. Записная книжка писателя. Какова роль записной книжки? Каковы варианты записи впечатлений?

9. Организация писательского труда. История организации писательского труда в России.

10. Мотивация литературного творчества. Примеры высокой и низкой мотиваций. Анализ примера высочайшей мотивации на основании литературного творчества любого автора (по выбору студента).

11. Вдохновение. Определение вдохновения А.С. Пушкиным. Описание состояния вдохновения.

12. Писательский стол.

13. Профессионализм и дилетантизм. Понятие творческой дисциплины.

14. Замысел. Первая строчка литературного произведения.

15. Техника. Работа над текстом.

16. Мерцание смысла как один из главных критериев искусства. Понятие многослойности и глубины литературного художественного произведения.

17. Категория свободы в отношении выбора между добром и злом в творчестве.

18. Анализ литературного текста. Аналитические концепции XX века.

19. Уровни художественного текста.
20. Понятие «литературного штампа». Способы преодоления стереотипизации текста.
21. Внутриличностное соотношение литератора и литературного критика. Роль литературного критика. Проблема самоцензуры.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится в случае правильного ответа на теоретические и практические вопросы, показывающего уверенную ориентацию в литературном процессе второй половины XX века.

Оценка «хорошо» ставится в случае правильного ответа на теоретические вопросы, показывающего уверенную ориентацию в литературном процессе второй половины XX века с пониманием места отдельных персоналий и их произведений, и при неполном анализе предложенного отрывка, демонстрирующем интерпретацию художественного текста в слабом соотношении с авторской эстетикой и общей проблематикой.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае неправильного ответа на один из теоретических вопросов, показывающего отсутствие ориентации в литературном процессе второй половины XX века и/или непонимание места отдельных персоналий и их произведений, и при неполном анализе предложенного отрывка, демонстрирующем интерпретацию художественного текста в слабом соотношении с авторской эстетикой и общей проблематикой.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае неправильного ответа на теоретические вопросы, показывающего отсутствие ориентации в литературном процессе второй половины XX века и непонимание места отдельных персоналий и их произведений, и при неполном анализе предложенного отрывка (или его отсутствии), демонстрирующем интерпретацию художественного текста в слабом соотношении с авторской эстетикой и общей проблематикой.

в) Темы семинарских / практических занятий по дисциплине.

1. Смысл литературного творчества, долг писателя.
2. Феномен соавторства, или как писать вместе.
3. Издатель как вид. Как его ловить и как с ним бороться.
4. Специфика издания детской литературы.
5. Об излишнем редактировании, выхолащивании текста.
6. Является ли сказка фантастикой?
7. Фантастика и «НЕфантастика».
8. Сериалы. Продолжения своего и чужого. Приемы.
9. Творчество и здоровье. Специфика памяти.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к практическим занятиям, контрольной работе и выполнение индивидуального творческого задания.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Научное творчество: практическое руководство по развитию креативного мышления: методы и приемы ТРИЗ /П. М. Горев, В. В. Утёмов. – Москва: ЛИБРОКОМ, 2014. – 108 с.
2. Рыбальченко Т. Л. Образный мир художественного произведения и аспекты его анализа: [учебно-методическое пособие] /Т. Л. Рыбальченко – Томск: Издательство Томского университета, 2013 – 128 с.
3. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. М: Альпина нон-фикшн, 2014 – 384 с.

б) дополнительная литература:

1. В творческой лаборатории журналиста: учебно-практическое пособие по направлениям «Журналистика», «Литературное творчество» и др./сост. и общ. ред. В. М. Кривошеев – Москва: Логос, 2010. – 190 с.
2. Рыбальченко Т. Л. Художественный текст и его прочтение: методические рекомендации к семинару по специальности «Литературное творчество» /Т. Л. Рыбальченко – Томск [и др.], 2010. – 160 с.
3. Креативность и интеллект: учебно-методическое пособие: в 2-х кн. / Ю. Н. Дрешер. – Москва: Литера, 2012. – 157 с.

в) ресурсы сети Интернет:

1. Климовская Г. И. Тонкий мир смыслов художественного (прозаического) текста: методологический и теоретический очерк лингвопоэтики /Г. И. Климовская <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000392111>
2. Голованова А. А. Социальная психология личности Электронный ресурс: учебное пособие для вузов /Голованова А. А., Шамионов Р. М. [Электронный ресурс] – М.: Равновесие, 2006. – 1 электрон. опт. диск
3. Зарубежная литература XX века: Аннотированная хрестоматия. [Электронный ресурс] /Сост. Т. Г. Струкова. <http://www.reader.vspu.ac.ru>
4. Новая литературная карта России» <http://www.litkarta.ru>
5. Электронный литературный журнал «**Литература**»
6. Год литературы godliterature.ru
7. «**Горький**» <https://gorky.media>

«Университетская библиотека on-line» (<http://www.biblioclub.ru>) 13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
- б) информационные справочные системы:
 - Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
 - ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
 - ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
 - Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
 - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
 - ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>
- в). профессиональные базы данных:
 - Электронные каталоги РГБ <http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/>
 - Электронные каталоги РНБ <http://www.nlr.ru/poisk/>
 - Электронные каталоги НГОНБ <http://ngonb.ru/search/>
 - Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН) <http://www.pushkinskiydom.ru/>
 - ИМЛИ им. А. М. Горького <http://www.imli.ru/>
 - Филологический портал Philology.ru <http://philology.ru/default.htm>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.
 Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках:

Губайдуллина Анастасия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы XX века.