

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 26.09.2024 12:31:20
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ООП
Редькин В.А.
«29» августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)
Эстетика словесного творчества

Специальность
52.05.04. Литературное творчество

Специализация
Литературный работник

Для студентов 5 курса очной формы обучения
Для студентов 6 курса заочной формы обучения

Составитель: к.ф.н. доцент Ефремова И.Л.

Тверь, 2022

І. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Эстетика словесного творчества» является формирование общей эстетической культуры студентов, навыков анализа художественных произведений и способности к художественному творчеству через осмысление законов художественной и эстетической деятельности.

Задачами освоения дисциплины являются:

- 1) овладение определённым уровнем эстетических знаний и умением применять их в учебной и профессиональной деятельности;
- 2) формирование навыков эстетического дискурса;
- 3) определение эстетических оснований результатов деятельности человека;
- 4) развитие эстетического вкуса и профессиональной способности критического анализа произведений словесного искусства на основании эстетических критериев.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Эстетика словесного творчества» входит в часть дисциплин ООП, формируемую участниками образовательных отношений. Учебная дисциплина тесно взаимосвязана с гуманитарными дисциплинами, ориентированными на формирование гармонично развитой личности: «История эстетики»; «Религиозно-философская книга в русской культуре»; «Религиозно-философская книга в мировой культуре».

3. Объём дисциплины: 3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе: **контактная аудиторная работа:** лекции 34 часа; практические занятия: 34 часа; **самостоятельная работа:** 13 часов, контроль: 27 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине «Эстетика словесного творчества»
Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области филологии и эстетики (ПК-2)	Осуществляет критический анализ актуальной научной проблематики (ПК-2.1)
	Выявляет научную проблему и разрабатывает алгоритм её решения в рамках программы научного исследования (ПК-2.3)
	Использует актуальные научные методы и методики анализа в избранной области исследований (ПК-2.4)

5. Форма промежуточной аттестации

Экзамен в 9 семестре

6. Язык преподавания: русский

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)			Самостоятельная работа (час.)
		Лекции	Практические занятия	Контроль самостоятельной работы	
Литература как вид словесного искусства.	3	1		1	
Родовое и жанровое деление литературы.	4	2	1	1	1
Выборочный анализ произведений различных по родовой и жанровой характеристике.	3	1	1	1	1
Эстетическое содержание художественного произведения.	3	2		1	1
Эстетические категории и произведение словесного творчества.	4	2	1	1	1
Методы эстетики и их применение в словесном творчестве. Произведение словесного творчества и проблемы герменевтики.	4	2	1	1	1
Художественный гений как создатель произведения словесного творчества.	2	1		1	1
Литературное произведение как художественное целое. Содержание и форма художественного произведения.	4	1	1	1	1
Мир художественного произведения.	4	2	1	1	1
Художественный мир и композиция произведения словесного творчества.	4	1	1	1	1

Различные типы композиции произведений словесного творчества. Многообразие композиционных приёмов (выборочные анализ конкретных произведений).	5	1	2	1	
Сюжет как динамическая сторона художественного мира.	5	1	2	1	1
Образная природа словесного творчества. Художественный образ.	6	2	2	1	
Многообразие художественных образов. Приёмы и способы создания художественной образности.	5	1	2	1	
Художественная форма. Речь и язык. Тропы и фигуры речи.	6	2	2	1	
Метафоры и метафорические выражения в произведениях словесного творчества.	5	1	2	1	
Образ-персонаж в произведениях литературы.	6	2	2	1	
Цвет и свет как элементы содержательной формы.	5	1	2	1	
Музыкальная стихия художественного произведения. Акустические средства.	4	1	2	1	
Ритм и его эстетическая функция в различных произведениях словесного творчества. Выборочные анализ произведений, различных по ритмической организации.	5	1	2	1	
Пейзаж и пейзажные детали в произведениях литературы.	5	1	2	1	

Изобразительно-выразительные средства, создающие национальный колорит в произведениях словесного искусства.	4	1	2	1	1
Критерии художественности литературного произведения.	4	2	1	1	1
Психологизм в литературе и способы его создания.	5	1	2	2	1
Автор, читатель, зритель, слушатель. Проблемы восприятия художественного произведения.	3	1		2	
ВСЕГО	108	34	34	27	13

Для студентов заочной формы обучения

Наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)			Самостоятельная работа (час.)
		Лекции	Практические занятия	Контроль самостоятельной работы	
Литература как вид словесного искусства.	3	1			2
Родовое и жанровое деление литературы.	4			1	3
Выборочный анализ произведений различных по родовой и жанровой характеристике.	3	1			2
Эстетическое содержание художественного произведения.	3			1	2
Эстетические категории и произведение словесного творчества.	4	1			3
Методы эстетики и их применение в словесном творчестве. Произведение словесного творчества и проблемы герменевтики.	4			1	3

Художественный гений как создатель произведения словесного творчества.	2	1			1
Литературное произведение как художественное целое. Содержание и форма художественного произведения.	4			1	3
Мир художественного произведения.	4	1			3
Художественный мир и композиция произведения словесного творчества.	4			1	3
Различные типы композиции произведений словесного творчества. Многообразие композиционных приёмов (выборочные анализ конкретных произведений).	5	1			4
Сюжет как динамическая сторона художественного мира.	5			1	4
Образная природа словесного творчества. Художественный образ.	6	1			5
Многообразие художественных образов. Приёмы и способы создания художественной образности.	5			1	4
Художественная форма. Речь и язык. Тропы и фигуры речи.	6	1			5
Метафоры и метафорические выражения в произведениях словесного творчества.	5			1	4
Образ-персонаж в произведениях литературы.	6		1		5
Цвет и свет как элементы содержательной формы.	5		1		4

Музыкальная стихия художественного произведения. Акустические средства.	4		1		3
Ритм и его эстетическая функция в различных произведениях словесного творчества. Выборочные анализ произведений, различных по ритмической организации.	5		1		4
Пейзаж и пейзажные детали в произведениях литературы.	5		1		4
Изобразительно-выразительные средства, создающие национальный колорит в произведениях словесного искусства.	4		1		3
Критерии художественности литературного произведения.	4		1		3
Психологизм в литературе и способы его создания.	5		1		4
Автор, читатель, зритель, слушатель. Проблемы восприятия художественного произведения.	3			1	2
ВСЕГО	108	8	8	9	83

III. Образовательные технологии

Учебная программа — наименование разделов и тем	Виды занятий	Образовательные технологии
Литература как вид словесного искусства.	Вводная лекция	Активное слушание
Родовое и жанровое деление литературы.	Традиционная лекция Кейс-семинар	Активное слушание Анализ конкретных ситуаций
Выборочный анализ произведений различных по родовой и жанровой характеристике.	Кейс-семинар	Анализ конкретных ситуаций
Эстетическое содержание художественного произведения.	Традиционная лекция	Активное слушание
Эстетические категории и произведение словесного творчества.	Традиционная лекция	Активное слушание
Методы эстетики и их применение в словесном творчестве. Произведение словесного творчества и проблемы герменевтики.	Проблемная лекция Кейс-семинар	Активное слушание Анализ конкретных ситуаций
Художественный гений как создатель произведения словесного творчества.	Лекция-беседа с элементами дискуссии	Активное слушание
Литературное произведение как художественное целое. Содержание и форма художественного произведения.	Лекция с разбором конкретных ситуаций. Семинар-исследование	Активное слушание Решение ситуативных задач
Мир художественного произведения.	Лекция тематическая Семинар-развёрнутая беседа	Активное слушание Решение ситуативных задач
Художественный мир и композиция произведения словесного творчества.	Лекция с разбором конкретных ситуаций. Семинар-исследование	Активное слушание Решение ситуативных задач

Различные типы композиции произведений словесного творчества. Многообразие композиционных приёмов (выборочные анализ конкретных произведений).	Семинар-исследование	Решение ситуативных задач
Сюжет как динамическая сторона художественного мира.	Лекция с разбором конкретных ситуаций. Семинар-исследование	Активное слушание Решение ситуативных задач
Образная природа словесного творчества. Художественный образ.	Лекция с разбором конкретных ситуаций. Семинар-исследование	Активное слушание Решение ситуативных задач
Многообразие художественных образов. Приёмы и способы создания художественной образности.	Семинар-взаимообучение	Технология развития критического мышления
Художественная форма. Речь и язык. Тропы и фигуры речи.	Лекция с разбором конкретных ситуаций. Семинар-исследование	Активное слушание Решение ситуативных задач
Метафоры и метафорические выражения в произведениях словесного творчества.	Семинар-взаимообучение	Технология развития критического мышления
Образ-персонаж в произведениях литературы.	Лекция-консультация Семинар-развёрнутая беседа	Активное слушание Решение ситуативных задач
Цвет и свет как элементы содержательной формы.	Семинар-взаимообучение	Технология развития критического мышления
Музыкальная стихия художественного произведения. Акустические средства.	Семинар-взаимообучение	Технология развития критического мышления

Ритм и его эстетическая функция в различных произведениях словесного творчества. Выборочные анализ произведений, различных по ритмической организации.	Семинар-взаимообучение	Технология развития критического мышления
Пейзаж и пейзажные детали в произведениях литературы.	Семинар-взаимообучение	Технология развития критического мышления
Изобразительно-выразительные средства, создающие национальный колорит в произведениях словесного искусства.	Семинар-взаимообучение	Технология развития критического мышления
Критерии художественности литературного произведения.	Лекция дискуссионная Проблемный семинар	Активное слушание Панельная дискуссия
Психологизм в литературе и способы его создания.	Лекция-консультация Семинар-развёрнутая беседа	Активное слушание Решение ситуативных задач
Автор, читатель, зритель, слушатель. Проблемы восприятия художественного произведения.	Лекция проблемная Проблемный семинар	Активное слушание Панельная дискуссия

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Выборочный анализ произведений, различных по родовой и жанровой характеристике

1. Анализ эпического произведения. Выявление типологических особенностей романной формы на примере романа Л. Н. Толстого «Воскресение».
2. Черты эпопеи в романах Л. Н. Толстого «Война и мир» и М. А. Шолохова «Тихий Дон».
3. Рассказ-эпопея М. А. Шолохова «Судьба человека».
4. Типологические черты лирики в произведениях Ю. Кузнецова и В. Соколова.
5. Концентрированность сюжета в драматических произведениях Н. А. Островского и М. Горького. «Внутреннее действие» в пьесах А. П. Чехова и А. В. Вампилова.
6. Межродовые и внеродовые формы (на примере романа-эссе А. Белого «Петербург» и лирической прозы В. Солоухина).

2. Эстетические категории и произведение словесного творчества

1. Понятие эстетических категорий.
2. Героическое в литературе. Сочетание героики с драматизмом и трагизмом.
3. Трагическое в литературе. Духовная значимость трагического характера и его пафос. Трагизм в литературе различных эпох.

4. Понятие идиллического как художественной идеализации близкого к природе образа жизни «невинного и счастливого человечества» (Ф. Шиллер).

5. Сентиментальный и романтический интерес к внутреннему миру личности. Отличие понятий «сентиментальность» и «романтика» от конкретно-исторических понятий «сентиментализм» и «романтизм».

6. Связь сентиментальности и романтики в реализме с иронией, юмором и сатирой.

7. Категория комического. Комическое как основа юмора и сатиры. Н.В. Гоголь о познавательном значении смеха. Юмор как «смех сквозь слёзы». Гражданская направленность сатиры как гневного обличения.

8. Связь сатиры с трагизмом. Ирония и сарказм. Традиции карнавального смеха в литературе. Понятие трагикомического.

3. Методы эстетики и их применение в словесном творчестве. Производство словесного творчества и проблемы герменевтики

1. Метафизическое и онтологическое толкование прекрасного, идущее из античности (Платон, Аристотель, Плотин, Фома Аквинский).

2. Диалектический метод Гегеля.

3. Эмпирический метод наблюдения и эксперимента (вторая половина XIX века).

4. Социологические исследования в области эстетики словесного творчества. Культурно-историческая школа А. Пыпина и Н. Тихонравова. Русская социология искусства 10-20-ых годов XX века. Социологическая поэтика: П. Сакулин, М. Бахтин и др.

5. Культурологические методы. Сравнительно-исторический метод: А. Веселовский, В. Жирмунский. Формальные методы. Эстетическая культурология Ю.М. Лотмана. Психология культуры М. Бахтина.

6. Герменевтика как понимание произведения искусства в эстетике. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера. Антрополого-онтологическая герменевтика М. Бахтина.

7. Феноменологические методы.

8. Структурализм и структурно-семиотический метод.

9. Условность в разграничении методов. «Ни одно научное направление не тотально» (М. Бахтин).

4. Литературное произведение как художественное целое. Содержание и форма художественного произведения

1. Целостность литературного произведения как идейно-художественной системы.

2. Органическое единство образной формы и содержания. Проблема «разъятия гармонии» в эстетике XVIII-XIX вв.

3. «Конкретность» как общее свойство содержания и формы литературного произведения. Единство содержания и формы в процессе создания произведения. Переход содержания в форму и формы в содержание.

4. Художественная форма как воплощение образного содержания, её символическое значение. Завершённость формы и её «эмоционально-волевая напряжённость» (М. Бахтин).

5. «Внутренняя» и «внешняя форма» (А. Потебня). Понятие художественного приёма и его функции. Соподчинённость формальных элементов концепции автора.

6. Понятие содержательной формы в трудах М.М. Бахтина. Понятия «поэтический мир», «структура», «текст». Идея как организующий стержень произведения.

5. Мир художественного произведения

1. Понятия, лежащие в основе категории «картина мира». Понимание бытия как гармонического и как раздробленного. Эстетическое и художественное.

2. Основные аспекты литературно-художественной формы: предметно-образный слой, стиль, композиция.

3. Понятие «внутренний мир произведения» (Д.С. Лихачёв). Составляющие художественного мира произведения.

4. Персонаж литературного произведения как художественная структура. Проблема дистанции между персонажем и автором. Формы самостоятельной жизни литературных персонажей.

5. Система персонажей в произведении: главные, второстепенные, эпизодические, внесценические и т.д.

6. Вещь в литературном произведении и её значение. Различные изображения вещного мира в литературе. Функции вещи в произведении.

7. Пейзаж в произведениях словесного творчества. Типология литературного пейзажа.

8. «Хронотоп» в трудах М.М. Бахтина. Характеристика хронотопов.

9. Художественное пространство как «модель мира данного автора, выраженная на языке его пространственных представлений» (Ю.М. Лотман).

10. Сюжет и композиция произведений словесного творчества. Внесюжетные элементы. Фигуры умолчания. Монтаж.

11. Авторское слово. Неавторское слово. Разноречия и чужое слово. Реминисценция. Интертекстуальность.

12. Понятие стиля произведения. Стилеобразующие факторы. «Стиль», «поэтика», «авторский слог».

6. Художественный мир и композиция произведения словесного творчества

1. Композиция художественного произведения и её составляющие.

2. Предметные детали изображения: воспроизведённые события, сюжет, персонажи, пейзаж, интерьер и др.

3. Жизнеподобие изображения как иллюзия реальности.

4. Нарочитая сконструированность изображения как вторичная условность искусства (фантастика, гипербола, литота, гротеск и др.).

5. Смысловые акценты изображения, композиционные связи его элементов.

7. Различные типы композиции произведений словесного творчества. Многообразие композиционных приёмов

1. Зависимость композиции от жанрово-родовой характеристики произведения.

2. Тип композиции (кольцевая, контрастная, зеркальная, линейная, метафорическая и др.) на примере романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат», стихотворений Ю. Кузнецова, пьесы А. Вампилова «Старший сын» и др.

3. Многообразие композиционных приёмов. Фигура умолчания, композиционное смещение, ниспадающее сравнение и др. (на примере повести А. Куприна «Поединок», стихотворений А.С. Пушкина, Я. Полонского, В.А. Жуковского).

8. Сюжет как динамическая сторона художественного мира

1. Сюжет и его функции в художественном произведении.

2. Сюжет и фабула.

3. Внешние и внутренние действия персонажа в сюжете.

4. Событие и действие.

5. Аристотель о единстве сюжетного действия.

6. Ситуация, коллизия, конфликт, интрига.

7. Сюжетные и внесюжетные эпизоды.

8. Хронотоп. Соотношение настоящего, прошедшего и будущего времени. Мифологическое, утопическое, историческое время. Психологическое время персонажа.

9. Сюжет и жанрово-родовая характеристика произведения.

10. Разнообразие сюжетов: сказочный, детективный, авантюрный, сюжет-испытание, новеллистический. На примере романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»,

повести Н. Лескова «Очарованный странник», пасторали В. Астафьева «Пастух и пастушка», повести Б. Васильева «Завтра была война» и др.

11. Повествование о сюжетных событиях как основной принцип организации эпоса.

12. Повествование от третьего лица, от лица героя, второстепенного персонажа, наблюдателя, хроникёра и др. На примере «Повестей Белкина» и повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, рассказа И.С. Шмелёва «Куликово поле», «маленькой трилогии» А.П. Чехова и др.

13. Деперсонифицированный повествователь в сказе. (На примере произведений Н. Лескова).

14. Событийная насыщенность сюжета в драматических произведениях. Соотнесённость сюжетного и сценического времени. Острота конфликтов.

15. Своеобразие сюжета в лиро-эпических произведениях. «Зачатки» сюжета в медитативно-повествовательных лирических стихотворениях.

9. Образная природа словесного творчества. Художественный образ

1. Образная природа искусства. Художественный образ как всеобщая категория художественного творчества.

2. Двойственная природа художественного образа. Единство «предметного» и «идеального» в художественном образе.

3. Образ в онтологическом, гносеологическом, эстетическом аспектах.

4. Структура художественного образа. Художественный образ как синтез противоположных начал: реальности и условности, предметности и идеальности, объективного и субъективного, рационального и эмоционального, единичного и общего и т.д. Воплощение в художественном образе идеала и красоты.

5. Жизнеподобие и условность в художественном образе. Художественный вымысел. Семантический потенциал художественного образа.

10. Многообразие художественных образов. Приёмы и способы создания художественной образности

1. Типы художественных образов: по предметности (образ-деталь, образ-характер и т.д.); по смысловой обобщённости (индивидуальные, типические, характерные, топосы, архетипы и т.д.); по степени условности (аллегория, символ и т.д.).

2. Различные приёмы и способы создания художественной образности (композиционные, синтаксические, лексические и т.д.) на примерах произведений А. Фета, Ф. Тютчева, эссеистской прозы М. Цветаевой, «Северных элегий» А. Ахматовой.

11. Художественная форма. Речь и язык. Тропы и фигуры речи

1. Слово в художественном контексте. Образность речи в узком и широком значении.

2. Иносказательность и её виды в художественном произведении. Принципы переноса значения слов.

3. Интонационно-синтаксическая выразительность художественной речи. Синтаксические фигуры. Параллелизм, повторы, эллипсис, анафора, эпифора, стык и т.д. на примере произведений Н. Рубцова, М.Ю. Лермонтова, К. Батюшкова, сборника рассказов И. Бунина «Тёмные аллеи».

12. Принципы переноса значения слов в произведениях словесного творчества

1. Тропы и их разнообразие. Метафора, метонимия, ирония. Виды метафоры, виды метонимии. Реализованная метафора, развёрнутая метафора, метафорический эпитет и др. Перефраз.

2. Сравнение и его разновидности. Простое сравнение, развёрнутое сравнение, ниспадающее сравнение, отрицательные сравнения и параллелизм.

3. Гипербола и литота как виды словесно-предметной изобразительности.

4. Олицетворение и образный параллелизм.

5. Фразеологизм и фразеологический каламбур.

13. Образ-персонаж в произведениях литературы

1. Персонаж (герой) в системе композиционных ресурсов произведения.

2. Художественная завершенность персонажа. Характер персонажа как устойчивая система поведения в сюжете. Обнаружение присущих ему противоречий.

3. Статичные характеры персонажей. Диалектика характера романного героя, его незавершенность.

4. Типология литературных персонажей. «Вечные образы» в литературе. Автопсихологические персонажи. Читатель-персонаж. Положительные и отрицательные персонажи.

5. Художественные средства создания характера героя. «Говорящие» имена и фамилии.

6. Портрет как способ изображения внутреннего мира героя. Идеино-художественная функция портретной детали.

7. Детали пейзажа и интерьера как средство характеристики героев.

8. Речевое поведение персонажа. Форма речи: монолог, реплики в диалоге, мысли вслух, внутренний монолог, поток сознания, письменная и несобственно-прямая речь. Алогичная речь. Интонационно-синтаксические, лексические, семантические, фонетические и др. её особенности.

9. Цитаты в речи персонажа. Речь персонажа в прозе и в поэзии на примере романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», рассказа А.П. Чехова «Письмо учёному соседу», повести В.Я. Шишкова «Пейпус-озеро».

14. Музыкальная стихия художественного произведения. Акустические средства

1. Звукопись как элемент стиля художественного произведения.

2. Акустические приёмы в произведениях, различных по жанрово-родовой характеристике. Значение пауз и «шумов» в драматическом произведении (на примере пьес Чехова и Вампилова).

3. Аллитерации и ассонансы в лирических произведениях. Сложный музыкальный рисунок пейзажных стихотворений А.С. Пушкина, А. Фета, Н. Рубцова. Звуковое многообразие («лунные» звуки, шорохи, топот и т.д.).

4. Сложный звукописный рисунок эпических произведений. Анализ финала романа Тургенева «Дворянское гнездо» и выявление его музыкальности.

15. Ритм и его эстетическая функция в различных произведениях словесного творчества

1. Понятие ритма. Ритм в природе и в жизни человека. Ритм в искусстве.

2. Ритмическая организация художественной речи.

3. Словесный ритм в отличие от музыкального.

4. Ритм в произведениях словесного творчества, различных по жанровым, родовым и др. характеристикам.

5. Происхождение ритма в поэзии и прозе. Различие ритма в поэзии и прозе. Равномерный ритм стиха и неравномерный прозы.

6. Стихотворная система. Многообразие систем стихосложения в мировой литературе. Связь системы стихосложения с особенностями национального языка.

7. Стих (строка) как повторяющаяся единица поэтического ритма.

8. Стихотворные размеры как содержательная форма. Песенные тонические стихи, былинный стих, силлабические стихи, силлабо-тоника, двусложные и трёхсложные размеры, их модификации. Гекзаметр. Элегический дистих. Вольный ямб. Дольник. Акцентный стих. Верлибр.

9. Ритм и рифма. Разновидности рифмы. Виды рифмовки. Внутренняя рифма. Белый стих. Тенденции в развитии рифмы.

10. Строфа как форма организации стихотворной речи. Виды строф (одическая строфа, октава, онегинская строфа, терцины, сонет, венок сонетов, балладная строфа и др.).

11. «Теснота стихотворного ряда» (Ю. Тынянов). Поэзия и проза: границы и безграничность.

16. Пейзаж и пейзажные детали в произведениях литературы

1. Формы присутствия природы в литературе.
2. Элементы пейзажа в литературе до XVIII века. Образы природы в «Слове о полку Игореве». Характер пейзажа в литературе XVIII века.
3. Индивидуально-авторское видение и воссоздание природы в литературе XIX-XXI веков.
4. Пейзаж в произведениях, различных по методу художественного отображения действительности.
5. «Постпейзажные» образы природы в литературе XX века.
6. Единение человека с природой и трагическое разъединение.
7. Художественные функции пейзажа, его сюжетно-композиционное значение.
8. Образы животных в произведениях словесного творчества. Условность и жизнеподобие.

17. Изобразительно-выразительные средства, создающие национальный колорит в произведениях словесного искусства

1. Понятия «народность», «национальность», «историзм» и произведение словесного творчества.
2. Художественные средства создания национального колорита (пейзаж, портретная характеристика героя, детали костюма, предметы быта, интерьер и т.д.).
3. Речь героя, её индивидуальные и национальные особенности.
4. Язык и стиль автора как способ выражения ментальности.
5. Белинский и Гоголь о национальном характере в литературе.

18. Критерии художественности литературного произведения

1. Аксиология художественного творчества. Художественное творчество и эстетический идеал.
2. Типы эстетической оценки: прекрасное и его формы (героическое, возвышенное, идиллическое), безобразное и его формы (низменное, ужасное), трагическое и комическое как типы эстетического освоения мира. Катарсис.
3. Современные теории художественных критериев художественных произведений. Художественность с точки зрения эстетски ориентированных и герменевтических концепций. «Литература Больших идей» и литература как феномен языка. Необходимость объективных критериев оценки художественных произведений.
4. Формула художественной ценности произведений: Красота-Добро-Истина (пересечение эстетического-нравственного-философского типов сознания).

19. Психологизм в литературе и способы его создания

1. Понятие психологизма в литературе. Различные аспекты психологизма.
2. Психология творчества и психология восприятия искусства.
3. Психология героя как эстетическая структура персонажа. Изменение психологизма в истории литературы. Персонаж-маска в архаической и фольклорной литературе. Противоречия в изображении душевной жизни героев в поэтике классицизма и романтизма.
4. Психологизм в реализме XIX века. Расцвет психологической прозы в реалистических произведениях. Психологическая проза, психологическая повесть, психологический роман.

5. «Открытый» психологизм и «тайный» психологизм.
6. Деталь и речь как главные средства психологического анализа. Внутренний монолог и несобственно-прямая речь как способы создания психологизма.
7. Концепция личности в творчестве Толстого и Достоевского. «Диалектика души» героев Л.Н. Толстого.
8. «Подводное течение» и тип психологизма в творчестве А.П. Чехова.

20. Автор, читатель, зритель, слушатель. Проблемы восприятия художественного произведения

1. Автор и способы выражения его присутствия в произведении. Значение термина «автор».
2. Типы личности художника в зависимости от ценностных установок: «пророк», «учитель», «гражданин», «зеркало», «отверженный» и т.д.
3. Художник и время.
4. Трагическое противоречие между художником и «толпой».
5. Нравственные искания художника как источник его произведений.
6. Литературное произведение как поле встречи автора и читателя.
7. Уровни восприятия художественного произведения читателем, зрителем, слушателем.
8. Интерпретация художественного произведения и определение границы между обоснованным и произвольным его толкованием. Замысел и творческая история произведения как платформа для интерпретации.

Опрос по проблемным вопросам по дисциплине «Эстетика словесного творчества»

1. В чём заключается эстетическая сущность художественного образа? Проанализируйте ассоциативную структуру художественного образа, остановившись подробнее на основных видах словесно-образных ассоциаций.
2. В чём коренное отличие искусства от науки?
3. В чём проявляется специфика словесного образа? Чем словесный образ отличается от художественного образа в других видах искусства?
4. В чём различие героя, персонажа, характера в художественном произведении?
5. В чём состоит отличие иронии от сарказма? Покажите на примерах.
6. В чём состоит разница между героикой и романтикой? Сатирой и юмором?
7. В чём состоит сущность художественной условности? Покажите это на примерах.
8. Назовите по степени сложности виды словесных художественных образов.
9. Дайте понятие интерпретации. Почему возможны разные интерпретации смысла одного и того же литературного произведения? Проиллюстрируйте примерами.
10. Дайте характеристику эстетическому сознанию. В чём его отличие от других видов общественного сознания?
11. Зависит ли портрет персонажа от творческого метода? Обоснуйте свой ответ.
12. Как в лирике создаётся образ-переживание?
13. Как вы понимаете определение Гегеля содержания как перехода в форму, а форму — как перехода в содержание?
14. Как вы понимаете высказывание Л.Н. Толстого: «Самая страшная опасность для писателя — опуститься до приёма»? Согласны ли вы с этим утверждением?
15. Как соотносится художественная литература с другими видами искусства?
16. Как соотносится идея и идейный мир? Составляющие идейного мира художественного произведения.

17. Как соотносятся между собой основные стороны искусства? Дайте характеристику каждой из известных вам сторон искусства. Покажите на примерах, как они реализуются в художественном произведении.

18. Как соотносятся между собой реальность первичная и реальность художественная?

19. Какие разновидности словесных художественных образов вы знаете? Покажите на примерах.

20. Какие устойчивые пейзажные образы и мотивы принадлежат поэтическому сознанию русского народа?

21. Какие функции в произведении выполняет интерьер?

22. Какие функции художественной литературы представляются вам главными, почему? Составляют ли основные функции художественной литературы системное единство?

23. Какова роль пейзажа в раскрытии характера персонажа художественного произведения? Покажите на примере.

24. Какие межродовые и внеродовые формы литературы вы знаете?

25. Назовите специфические черты словесного искусства. Определите предмет, содержание, формы отражения в словесном искусстве.

26. Отличительные особенности литературного произведения как произведения искусства. Какова по этому поводу точка зрения Лессинга («Лаокоон»)?

27. Типы художественного сознания в литературе и их динамика. Историческое бытование и смена литературных направлений. Классицизм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм.

28. Охарактеризуйте основные свойства художественного образа.

29. Покажите на примере, как происходит в художественном образе взаимодействие изобразительности и выразительности.

30. Покажите на примере, как в художественном произведении реализуется сюжетно-композиционная функция хронотопа.

31. Почему прекрасное — основная категория эстетики?

32. Почему проблематика является ключевой стороной художественного содержания? Охарактеризуйте основные типы проблематики.

33. Согласны ли вы с мнением М. М. Бахтина, что «эстетическое вполне осуществляет себя только в искусстве»? Обоснуйте своё мнение.

34. Тропы: метафора, виды метафоры — аллегория, олицетворение. Метонимия, литота, гипербола, перифраз, ирония.

35. Тропы: эпитет, сравнение. Сходство и различие. Их виды.

36. Художественный образ, его эстетическая сущность и ассоциативная структура. Основные виды словесно-образных ассоциаций (показать на примере).

37. Чем тропы отличаются от фигур речи?

38. Что означает единство объективного и субъективного применительно к литературному произведению?

39. Что такое «содержательность формы»? Раскройте смысл этого понятия на примерах.

40. Что такое идея? Почему идея произведения становится эстетической концепцией действительности?

41. Что такое литературное явление? Перечислите некоторые из них. Дайте им характеристику.

42. Что такое пафос художественного произведения? Чем отличаются трактовки пафоса Гегелем и Белинским?

43. Что такое тема? Что понимается под тематической целостностью художественного произведения?

44. Что такое художественная форма?

45. Что такое художественное содержание?

46. Какие критерии являются определяющими при делении литературы на роды и виды?

47. Объясните, как вы понимаете следующее утверждение М. Эпштейна: «Образы животных в литературе — это своего рода зеркало гуманистического самосознания» (Стихи и стихи).

Темы для рефератов и докладов по дисциплине «Эстетика словесного творчества»

1. Аксиологические аспекты эстетики словесного творчества.
2. Гносеологические аспекты эстетики словесного творчества.
3. Диалогичность и полифонизм.
4. Литературный архетип и его свойства.
5. М.М. Бахтин об эстетике словесного творчества.
6. Методологическая роль категорий эстетики в художественном творчестве.
7. Методы эстетики как науки о прекрасном.
8. Многозначность слова в художественном произведении, его иносказательное значение. А.А. Потебня о внешней и внутренней форме слова.
9. Мотив в художественном произведении.
10. Основные теории сюжетосложения.
11. Пейзаж, его художественные функции и сюжетно-композиционное значение в литературном произведении.
12. Понятие иронии в истории эстетики.
13. Понятие культурной и литературной традиции.
14. Правда жизни и условность в словесном искусстве при создании образа человека, народа, эпохи.
15. Принципы организации художественного времени и пространства в литературном произведении.
16. Проблема мифологизма в современном литературном процессе.
17. Рецептивные аспекты эстетики словесного творчества.
18. Речевая характеристика персонажа и средства её создания.
19. Русская формальная школа, её мировоззренческие основы и эстетические поиски.
20. Семиотические подходы к анализу природы художественного творчества.
21. Сказ как особый тип повествования.
22. Софиологическая ветвь русской эстетики. Эстетика В.С. Соловьёва и русский символизм.
23. Специфика личного имени в художественном произведении.
24. Специфика стихотворной речи. Основные различия между поэзией и прозой.
25. Сюжет в литературном произведении. Типы сюжетов.
26. Тропы в художественном произведении.

27. Фигуры речи в художественном произведении.
28. Формы авторского присутствия в художественном мире произведения.
29. Эстетический аспект проблемы борьбы добра со злом.

**Типовые тесты для проведения рейтингового контроля по дисциплине
«Эстетика словесного творчества»**

1. Какая из категорий эстетики является основной:

- 1) безобразное;
- 2) возвышенное;
- 3) комическое;
- 4) низменное;
- 5) прекрасное; (+)
- 6) трагическое.

2. В концепции М. М. Бахтина диалогичность — это:

1) открытость сознания и поведения человека окружающей реальности, его готовность к общению «на равных», дар живого отклика на позиции, суждения, мнения других людей, а также способность вызывать отклик на собственные высказывания и действия; (+)

2) органический признак драматических жанров;

3) необходимейшее условие подлинных отношений между человеком и человеком, человеком и Богом;

4) специфическая форма взаимодействия людей по передаче информации от человека к человеку, осуществляющаяся при помощи языка и других знаковых систем.

3. Эстетическая категория, отражающая эстетическую ценность поступков, действий и деятельности отдельной личности, класса, народа или общества, имеющих большое значение для жизни общества, государства или даже всего человечества, отвечающих задачам объективного исторического, прогрессивного развития и требующих напряжения всех интеллектуальных, нравственных и физических сил, отваги, мужества, стойкости и даже самопожертвования во имя торжества передовых общественных идеалов:

- 1) вдохновение;
- 2) гениальное;
- 3) героическое; (+)
- 4) пафос;
- 5) идеал;
- 6) трагическое.

4. Укажите род литературы, в котором портрет героя играет наиболее значимую роль:

- 1) драма;
- 2) лирика;
- 3) эпос.

5. Какой вид искусства Г. Гегель не включил в число пяти так называемых великих:

- 1) архитектура;
- 2) балет; (+)
- 3) живопись;
- 4) музыка;
- 5) поэзия;
- 6) скульптура.

6. В своей «Поэтике» Н. Буало проводил идею, что:

- 1) цель вредит поэзии;
- 2) стиль в поэтическом произведении важнее мысли; (+)
- 3) искусство для человека должно быть учебником жизни;
- 4) «поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни».

7. Художественный образ — это:

- 1) преднамеренное нарушение существующих эстетических конвенций;
- 2) всеобщая категория художественного творчества, способ и результат освоения жизни в искусстве; (+)
- 3) создание авторской фантазии, обобщённо отражающее действительность в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевлённых существ, которые мыслятся вполне реальными;
- 4) одно из средств выразительности языка, помогающее автору выразить свою точку зрения, создавать целые художественные картины.

8. Важнейшие ценности для эстетики сюрреализма:

- 1) непротивление злу насилием;
- 2) свобода и необходимость;
- 3) свобода и иррациональность (+);
- 4) примат индивидуального над общественным.

9. Высшая степень иронии:

- 1) комизм;
- 2) пародия;
- 3) сарказм; (+)
- 4) сатира;
- 5) юмор.

10. Найдите для указанных терминов соответствующие им определения:

- 1) гипербола;
- 2) литота;
- 3) метафора;
- 4) олицетворение;
- 5) эпитет.

а. Перенесение свойств человека на неодушевлённые предметы и отвлечённые понятия.

б. Выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения и т.п.

в. Слово, определяющее предмет или действие и подчёркивающее в них какое-либо характерное свойство, качество.

г. Выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, значения и т.п.

д. Слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений.

11. Какой троп использован в данных примерах:

«Мы все глядим в Наполеоны»;

«Всё спит — и человек, и зверь, и птица»;

«Отколе, умная, бредёшь ты, голова?»;

«Ну что ж, садись, светило»;

«Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!»

«Григорий Григорьевич отправился в свою комнату по обыкновению немножко всхрапнуть»;

«Больше всего береги и копи копейку, эта вещь надёжнее всего на свете».

- 1) метафора;
- 2) метонимия;
- 3) синекдоха;
- 4) эвфемизм.

12. В каком из примеров использован антифразис:

*«Не люби, богатый, — бедную,
Не люби учёный, — глупую,
Не люби румяный, — бледную,
Не люби хороший, — вредную,
Золотой — полушку медную»;*

*«Мы знаем: вечная любовь
Живёт едва ли три недели»;* (+).

«Плач, русская земля! Но и гордись».

*«Пройдёт веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнёт о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость».*

13. Какую фигуру речи использовал Б.Л. Пастернак в стихотворении «Определение поэзии»:

*Это — круто налившийся свист,
Это — щёлканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьёв поединок.*

- 1) анафора (+);
- 2) антиклимакс;
- 3) градация;
- 4) метафора.

14. Определите фигуру речи:

*Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозюю грянут тучи,
Храни меня, мой талисман.*

*В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман...*

- 1) анафора;
- 2) аллюзия;
- 3) синтаксический параллелизм;
- 4) эпифора. (+)

15. Традиционная герменевтика рассматривает смысловые потенции текста как:

- 1) выходящие за пределы того, что хотел выразить автор;
- 2) никогда не совпадающие с намерениями автора;
- 3) строго совпадающие с авторскими намерениями.

16. Сон Раскольникова в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского — это:

- 1) внесюжетный элемент;
- 2) жанрообразующий элемент;
- 3) художественный троп;
- 4) элемент фантастики.

17. Определите, какая формулировка темы является правильной для следующих произведений:

а) Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»

- 1) жизнь русской разночинской интеллигенции середины XIX века;
- 2) борьба за справедливое устройство общества;
- 3) детективная история расследования уголовного преступления;

б) М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»

- 1) «история души человеческой»;
- 2) «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии»;
- 3) борьба с судьбой как непреодолимой силой, управляющей жизнью человека;

б) А. Н. Островский. «Гроза»

- 1) история женщины, изменившей мужу;
- 2) неотвратимость божьего наказания за грех;
- 3) бесправное положение женщины в буржуазном обществе;

18. Что — характеры или ситуации — следует анализировать в следующих произведениях:

а) И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев»;

б) А. П. Чехов. «Хамелеон»;

в) В. М. Шукшин. «Чудик»;

г) Л. Н. Толстой. «Отец Сергей».

19. Определите, какая формулировка основной проблемы является правильной для следующих произведений:

1) А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»

- а) проблема народного бунта, «бессмысленного и беспощадного»;
- б) доказательство тезиса: за добро платят добром;
- в) проблема чести;
- г) проблема личности в историческом процессе.

2) М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

- а) проблема межнациональной розни русских и татар;
- б) проблема превосходства «века минувшего» над современностью;
- в) проблема бесправия отдельной личности в самодержавном государстве;
- г) проблема чести.

3) А. А. Блок. «Двенадцать»

- а) проблема мести неверной женщине;
- б) проблема нравственного превосходства большевиков над мещанами;
- в) проблема защиты завоеваний революции.

20. Проанализируйте проблематику приведённых ниже произведений по следующей схеме:

1. Определите тип проблематики. Если в произведении не один, а несколько типов, проанализируйте их взаимодействие.
2. Сформулируйте ведущую проблему.
3. Письменно изложите проблематику данного произведения.
4. Сравните проблематику данного произведения с проблематикой 2-3 других произведений (схожих или контрастных).
5. Подведите итог и сделайте общий вывод.

Тексты для анализа:

А.С. Пушкин. «Медный всадник»

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

М.А. Шолохов. «Судьба человека»

21. Определите, какие функции выполняет пейзаж в следующих произведениях:

а) А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»

б) Н.В. Гоголь. «Страшная месть»

в) М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлёвы»

г) М.А. Горький. «Старуха Изергиль»

д) В. Богомолов. «Момент истины» («В августе сорок четвёртого»)

22. Проанализируйте основные качества художественного образа на примере образа Обломова.

23. Проанализируйте одно из стихотворений Ф. Тютчева, выявив, как с помощью образности и выразительности поэт выражает поэтическую мысль.

24. Как создаётся образ-переживание в лирике Н. Гумилёва? Выберите самостоятельно стихотворение для анализа.

25. Определите и обоснуйте тип проблематики в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

26. Какова идейно-эстетическая концепция пьесы А.П. Чехова «Три сестры»?

27. Выявите характерные особенности драмы как рода литературы на примере драмы А.Н. Островского «Бесприданница».

28. Каковы функции портрета в рассказе И.С. Шмелёва «Смешное дело»?

29. Проанализируйте рассказ В.М. Шукшина «Мой зять украл машину дров» с точки зрения жанра.

30. Охарактеризуйте дилогию И.С. Шмелёва «Лето Господне» и «Богомолье» с точки зрения творческого метода.

31. Какова роль образа-символа в «Песне о Буревестнике» М. Горького, в драме «Три сестры» А.П. Чехова, в стихотворении «Зелёные цветы» Н. Рубцова, в поэме «Змеи на маяке» Ю. Кузнецова?

32. На примере рассказа И. Бунина «Солнечный удар» докажите тезис о литературе как временном искусстве, воспроизводящем явления жизни в их развитии.

33. Объясните отличие художественного обобщающе-целостного и ценностного осмысления жизни от научного, абстрактного знания на примере следующих текстов:

1) *Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит...
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Всё вторит весело громам...
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!*

2) Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным усилением ветра. Гроза относится к одним из самых опасных для человека природных явлений: по количеству зарегистрированных смертных случаев только наводнения приводят к большим людским потерям.

3) Геба, в греческой мифологии — богиня юности, дочь Зевса и Геры. На горе Олимп она прислуживает богам как виночерпий, подаёт амброзию и нектар. Раб, вошедший в храм Гебы, получал свободу.

34. Укажите, каким примерам соответствуют понятия:

- 1) прототип;
- 2) тип;
- 3) художественный характер;
- 4) персонаж;
- 5) герой;
- 6) образ.

а) Кот Мурр, «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсера, случайно уцелевшими в макулатурных листах» Э.Т.А. Гофмана; (3)

б) Герой Советского Союза Алексей Маресьев, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого; (1)

в) «Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зелёным бором. Солнце ещё за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и чётким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на

вершинах сосен, на их пышных зелёных венцах, уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом»; (6)

г) Раскольников, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; (5)

д) Чичиков, «Мёртвые души» Н.В. Гоголя; (2)

е) Мефистофель, «Фауст» Гёте. (4)

35. Сравните два описания «вещного мира» и назовите, к какому из них подходит определение «возвышающе-поэтическое», к какому — «снижающе-прозаическое»:

1) *Я люблю тётю Лизу: она позволяет мне лазить по старым креслам, ковырять замазку на окнах и перetyкать булавки. Она позволяет мне открывать большой стеклянный шкаф и любоваться на редкости.*

Там, на средней полочке, в уголку, стоит деревянный старичок в шляпе ведёрком и смотрит слёзными глазами. Этот старичок — коричневый, и ему больше ста лет. Это редкость. Его вырезал какой-то Антип Захарыч, мужичок и наш предок, когда ещё жил в деревне. Этого Захарыча, знаменитого резчика, продал его хозяин, какой-то князь, за пятьсот рублей куда-то, а он убежал на Афон и сделался монахом. Прабабушка ездила на Афон и вывезла этого старичка «из Туречины», и теперь этого старичка берегут, как золото: по субботам его обтирают тряпочкой и ставят на прежнее место. Мне кажется, что это не простой старичок, а сам Антип Захарыч, мой родственник, Хмуров. И я всегда, когда нет никого в комнате, трогаю его пальцем и здороваюсь с ним, и он... он улыбается ласково, и его слепые глаза грустно глядят на меня из-под шляпы.

Кроме старичка в шкапу стоит чашка, из которой пила кипяток с изюмом наша прабабушка. Потом я очень люблю пузатый, разноцветный графин с белыми пятнышками, что-то ещё, фарфоровую мышку и весёлого косяка с растёгнутым воротом и грабельками на плечах.

А часы, большие часы в столовой, с румяными яблоками и цветами на крыше! Их маятник, как большая нога, идёт, идёт... идёт всегда, идёт в будущее, к завтрашнему дню,— и когда ему делается скучно, отскакивает крышечка, выскакивает на проволочке кукушечка и хрипит.

А стулья с высокими резными спинками, с решёткой, о которую так приятно тереться затылком! (Шмелёв «Распад»)

2) *Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражён представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытьё полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюро, выложенном перламутной мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни жёлтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплёте с красным обрезаем, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих ещё до нашествия на Москву французов. (Гоголь «Мёртвые души»)*

Укажите средства художественной выразительности, по которым вы провели разграничение.

36. Проанализируйте по следующему плану пейзаж в рассказе И. А. Бунина «Сосны» и в повести И. С. Шмелёва «Под небом»:

1. Указать место пейзажа в композиции и сюжете произведения.
2. Определить функцию пейзажа (место и время действия, средство раскрытия психологии героя, выражение авторского миропредставления).
3. В чьём восприятии дана картина (безличного автора-повествователя, рассказчика, героя), способ соотношения с героем: как окружение или как кругозор.
4. Степень развёрнутости или лаконизма, детализированности или обобщённости.
5. Какова общая эмоциональная (тональность) пейзажа.
6. Выявить соотношение психологизма и изобразительности.
7. Анализ пространства и времени: картина динамичная или статичная; локальная или замкнутая; цветовые и звуковые детали; детали-лейтмотивы или детали-доминанты.
8. Мастерство писателя в изображении природы: выразительные средства (эпитеты, метафоры, гиперболы и т.д.) и ритмико-интонационный рисунок (плавный, замедленный или, наоборот, сжатый, напряжённый). Особенности синтаксического строя текста.
9. Соотнесите характер и функции пейзажа с общей концепцией произведения, авторским мироощущением, с представлением писателя о гармонии или дисгармонии социального, вечного и исторически-конкретного, общечеловеческого и индивидуально-неповторимого, земного и небесного.

1) Утро. Выглядываю в кусочек окна, не зарисованный морозом, и не узнаю леса. Какое великолетие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей,— синее, огромное и удивительное свежее небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зелёным бором. Солнце ещё за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа смелым и чётким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зелёных венцах уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под голубым небом. (Бунин. Сосны)

2) К Провалу мы подходили вечером. Солнце уже касалось краем острых вершинок частого ельника. Узкая тропка путалась петлями среди непролазных зарослей. Начинаясь глушь, молчаливая, замкнутая, спрашивающая. Давящая глушь. Можжуха, крушина и боярышник, калина и ракитник, увитые ежевикой и вереском, упрямые и молчаливые, боролись в ней за вершки свободного пространства, тесня глухой, мешаный лес. И вся подозрительная тишина лесная была наполнена этой неумолимой борьбой, молчаливой и жуткой.

Быть может, десятки лет назад повалившиеся деревья ещё поблёскивали на солнце изумрудною плесенью, почерневшие, как опавшие стропила забытого пожарища. Едким духом гриба и гнили тянуло из чащ. Тяжким, как погребная затхлость. В логах вдруг обдавало теплом, застойным запахом душиных к ночи растений. (Шмелёв. Под небом)

Требования к рейтинг-контролю¹.

Текущий и рубежный контроль		Максимальн. балл за работу в семестре	Шкала оценивания ответов на экзамене
Первый модуль (макс. балл = 30)	Второй модуль (макс. балл = 30)		

¹ См. Положение о рейтинговой системе обучения в ТвГУ. Утв. Протоколом №11 от 29.06.2022 г.

Текущий контроль 15	Рубежн. контроль 15	Текущий контроль 15	Рубежн. контроль 15	60 баллов	«удовлетворительно» – от 40 до 69 баллов; «хорошо» – от 75 до 84 баллов «отлично» – от 85 до 100 баллов
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------	---

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков

Планируемые результаты обучения по дисциплине	Примеры заданий	Критерии и шкала оценивания ответов
<p>Осуществляет критический анализ актуальной научной проблематики (ПК-2.1)</p>	<p>Проанализируйте проблематику приведённых ниже произведений по следующей схеме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определите тип проблематики. Если в произведении не один, а несколько типов, проанализируйте их взаимодействие. 2. Сформулируйте ведущую проблему. 3. Письменно изложите проблематику данного произведения. 4. Сравните проблематику данного произведения с проблематикой 2-3 других произведений (схожих или контрастных). 5. Подведите итог и сделайте общий вывод. <p>Тексты для анализа:</p> <p>А. С. Пушкин. «Медный всадник»</p> <p>М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»</p> <p>М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»</p> <p>М. А. Шолохов. «Судьба человека»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • освещены и верно интерпретированы все основные идеи, представленные в тексте; корректно использован понятийный аппарат; определена позиция автора (оценена степень субъективности приведенных данных); предложен и аргументирован собственный взгляд на проблему; продемонстрирован большой лексический запас, логичность и ясность изложения – 3 балла; • выделены не все или не представлены в развернутом виде основные идеи, содержащиеся в тексте; предложен, но не аргументирован собственный взгляд на проблему; допущены ошибки в терминах и в использовании базовых структур и лексических единиц не затрудняют понимание – 2 балла; • ответ не включает или неверно интерпретирует значительную часть идей, представленных в тексте; не предложен собственный взгляд на проблему; бедный словарный запас и

		однообразные речевые структуры не позволяют адекватно выразить идею; большое количество ошибок затрудняет понимание – 1 балл; <ul style="list-style-type: none"> • текст интерпретирован неверно – 0 баллов.
Выявляет научную проблему и разрабатывает алгоритм её решения в рамках программы научного исследования (ПК-2.3)	<p>Определите, какая формулировка темы является правильной для следующих произведений:</p> <p>а) Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жизнь русской разночинской интеллигенции середины XIX века; 2) борьба за справедливое устройство общества; 3) детективная история расследования уголовного преступления; <p>б) М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «история души человеческой»; 2) «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии»; 3) борьба с судьбой как непреодолимой силой, управляющей жизнью человека. 	Вписан верный ответ – 1 балл.
Использует актуальные научные методы и методики анализа в избранной области исследований (ПК-2.4)	<p>Какая из категорий эстетики является основной:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) безобразное; 2) возвышенное; 3) комическое; 4) низменное; 5) прекрасное; (+) 6) трагическое. <p>Укажите род литературы, в котором портрет героя играет наиболее значимую роль:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) драма; 2) лирика; 3) эпос. 	Вписан верный ответ – 1 балл

	<p>Какой вид искусства Г. Гегель не включил в число пяти так называемых великих:</p> <ol style="list-style-type: none">1) архитектура;2) балет; (+)3) живопись;4) музыка;5) поэзия;6) скульптура. <p>Важнейшие ценности для эстетики сюрреализма:</p> <ol style="list-style-type: none">1) непотворление злу насиллем;2) свобода и необходимость;3) свобода и иррациональность (+);4) примат индивидуального над общественным.	
--	--	--

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИКА СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА»

Основная литература

1. Логинова, М. В. Основы философии искусства : учеб. пособие / М.В. Логинова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2113812> (дата обращения: 16.05.2024).
2. Эсалнек, А. Я. Теория литературы : учеб. пособие / А. Я. Эсалнек. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 208 с. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373> (дата обращения: 16.05.2024). — Текст : электронный.
3. Золкин, А.Л. Эстетика: учебник для студентов вузов / А.Л. Золкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 447 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028905> (дата обращения: 16.05.2024).
4. Эсалнек, А. Я. Основы литературоведения : анализ художественного произведения : практикум / А. Я. Эсалнек. — 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2022. — 215 с. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007> (дата обращения: 16.05.2024). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Прозерский [и др.] ; под ред. В. В. Прозерского. — Москва : Юрайт, 2024. — 394 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/537086> (дата обращения: 16.05.2024).
2. Шафранская, Э. Ф. Устное народное творчество : учебник и практикум / Э. Ф. Шафранская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 346 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/543592> (дата обращения: 16.05.2024).
3. Минералова, И. Г. Основы филологической работы с текстом. Анализ художественного произведения : учеб. пособие для вузов / И. Г. Минералова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 200 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/537897> (дата обращения: 16.05.2024).
4. Мосунова, Л. А. Анализ художественных текстов : учебник и практикум для вузов / Л. А. Мосунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/542686> (дата обращения: 16.05.2024).

Литература для изучения

- Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 751 с. - ISBN 978-5-94865-995-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36050>
- Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения : Учебное пособие.— 11-е изд.— М.: Флинта, 2011.— 248 с.
- Золкин А. Л. Эстетика : Учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 с.

Логинова М. В Основы философии искусства: Учебное пособие / М.В. Логинова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 159 с. – URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376903>

Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Т. Оганесян. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 528 с. – URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462916>

Теория литературных жанров : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования ; под ред. Н. Д. Тamarченко.— М.: Academia, 2012.— 256 с.

Хализев В. Е. Теория литературы : учебник для студентов вузов.— 6-е изд., испр. и доп.— М.: Academia, 2013.— 432 с.

Эсалнек А. Я. Теория литературы : учебное пособие.— М.: Флинта : Наука, 2010.—

206 Золкин, А. Л. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. Л. Золкин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. – URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396232>

Справочные издания

Борев Ю. Б. Эстетика. Теория литературы : Энциклопедический словарь терминов.— М.: Астрель; АСТ, 2003.— 575 с.

Грицанов А. А., Можейко М. А. Постмодернизм. Энциклопедия.— Минск: Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001.— 1040 с

Квятковский А. П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская.— М.: Сов. Энцикл., 1966.— 376 с.

Краткая литературная энциклопедия : В 9 т.— М.: Сов. Энцикл., 1962-1978.

Краткий словарь литературоведческих терминов / Сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев.— 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 1985.— 312 с.

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева.— М.: Советская энциклопедия, 1987.— 752 с.

Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин.— М. : НПК «Интелвак», 2001.— 1600 стб.

Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий : под ред. Н. Д. Тamarченко.— М.: Изд-во Кулагиной, 2008.— 358 с.

Словарь литературоведческих терминов : сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев.— М.: Просвещение, 1974.— 509 с.

Эстетика : Словарь : Под общ. ред. А. А. Беляева и др.— М.: Политиздат, 1989.— 447 с.

Дополнительная литература

Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения.— М.: Наука, 1986.— С. 104-116.

Анализ литературного произведения / Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР ; ред.: Л. И. Емельянов, А. Н. Иезуитов.— Л.: Наука, 1976.— 236 с.

Андреев Л. Г. Сюрреализм.— М.: Высшая школа, 1972.— 230 с.

Аристотель и античная литература : Гаспаров М. Л. (отв. ред.).— М.: Наука, 1978.— 233 с.

Аристотель. Об искусстве поэзии : пер. В. Г. Аппельрота.— М.: Гослитиздат, 1957.— 183 с.

Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики.— М.: Искусство, 1968.— 654 с.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.— М.: Прогресс, 1989.— 616 с.

Басин Е. Я. Двудесятилетний Янус : (о природе творческой личности) : Акад. гуманитар. исслед.— 2-е изд.; доп.— М.: Гуманитарий, 2009.— 240 с.

- Басин Е. Я. Психология художественного творчества : личност. подход.— М.: Знание, 1985.— 64 с.— (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; вып. 5).
- Басин Е. Я. Творческая личность художника.— М.: Знание, 1988.— 64 с.— (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; вып. 3).
- Бахтин М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М. Собрание сочинений в семи томах, т. 5.— М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 1997-2012.
- Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук. // В кн.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.— М.: Искусство, 1979.
- Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве (раздел: «Искусствоведение и общая эстетика») // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.— М.: Художественная литература, 1975.— 504 с.
- Белецкий А. И. В мастерской художника слова.— М.: Высшая школа,— 1989.— 157 с.— (Классика литературной науки)
- Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды : собр. соч. : в 3 т. Т. II. Статьи и рецензии. 1841-1845. : Под общей редакцией Ф. М. Головешченко.— М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948.
- Белый А. Символизм как миропонимание : Сост., вступит. ст. и прим. Л. А. Сугай.— М.: Республика, 1994.— 528 с.
- Бердяев Н. А. Смысл творчества // Н. А. Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества.— М.: Правда, 1989.— 608 с.
- Борев Ю. Б. Эстетика : Учебник.— М.: Высш. шк., 2002.— 511 с.
- Бройтман С. Н. Беседы по исторической поэтике // Русская словесность.— 1995.— № 5.— С. 2-8; 1996.— № 6.— С.8-11.
- Бычков В. В. Эстетика : Учебник.— М.: Гардарики, 2004.— 556 с.
- Вейман Р. История литературы и мифология. Очерки по методологии и истории литературы.— М.: Прогресс, 1975.— 344 с.
- Вершинина Н. Л., Волкова Е. В., Илюшин А. А. и др. Введение в литературоведение : Под общ. ред. Л. М. Крупчанова.— М.: Оникс, 2005.— 416 с.
- Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы.— М.: Искусство, 1978.
- Волков И. Ф. Теория литературы : Учебное пособие для студентов и преподавателей.— М.: Просвещение, Владос.— 256 с.
- Волков И. Ф. Литература как вид художественного творчества : книга для учителя.— М.: Просвещение, 1985.— 192 с.
- Волкова Е. В. Произведение искусства — предмет эстетического анализа : под ред. М. Ф. Овсянникова.— М.: МГУ, 1976.— 287 с.
- Выготский Л. С. Психология искусства / [Сост., авт. послесл., с. 293-323, М. Г. Ярошевский] ; под ред. М. Г. Ярошевского; [подгот. текста и коммент. В. В. Умрихина].— М.: Педагогика, 1987.— 341 с..
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного : Пер. с нем.— М.: Искусство, 1991.— 367 с.— (Серия «История эстетики в памятниках и документах»).
- Гаспаров М. Л. Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус функциональный // Проблемы структурной лингвистики.— М.: Наука, 1988.— С. 125-136.
- Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания: очерки по истории образа. Часть 1.— М.: Искусство, 1972.— 202 с.
- Гачев Г. Д. Образ в русской художественной культуре : О национально-историческом своеобразии русской художественной культуры [ответственный редактор И. Ф. Волков].— М.: Искусство, 1981.— 246 с.

- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр.— М.: МГУ; Флинта, 2008.
- Гегель. Эстетика // Гегель. Собрание сочинений : в 4 т.— М.: Искусство, 1971.— Т. 1., С. 7-96, 187-252. М., 1971. Т. 3. С. 342-616.
- Гилберт К. Э., Кун Г. История эстетики : Пер.: Кузнецов В. В., Тихомирова И. С.— М.: Алетейя, 2000.— 652 с.
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе.— Л.: Интрада, 1999.— 413 с.
- Гинзбург Л. Я. О литературном герое.— М.: Советский писатель, 1979.— 223 с.
- Гиршман М. Литературное произведение. Теория и практика анализа : Учебное пособие.— М.: Высшая школа, 1991.— 160 с.
- Гиршман М. М. Образ художественный // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / М. М. Гиршман, А. В. Домашенко ; гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко.— М.: Изд-во Кулагиной; Интрада, 2008.— 360 с.
- Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке.— М.: Искусство, 1991.— 432 с.
- Грехнев В. А. Словесный образ и литературное произведение : Книга для учителя.— Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1997.— 200 с.
- Григорьев А. А. Народность и литература // А. А. Григорьев. Эстетика и критика.— М.: Искусство, 1980.— 496 с.— С. 169-198.
- Громов Е. С. Природа художественного творчества.— М.: Просвещение, 1986.— 239 с.
- Гуляев Н. А. Теория литературы : Учебное пособие для вузов.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Высшая школа, 1985.— 271 с.
- Давыдова Т. Т., Пронин В. А. Теория литературы : Учебное пособие.— М.: Логос, 2003.— 232 с.— (Серия: Учебник XXI века)
- Дильтей В. Введение в науки о духе. // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX — нач. XX веков. Трактаты, статьи, эссе : Косиков Г. К. (отв. ред.).— М.: МГУ, 1987.— 512 с.
- Добин Е. С. Сюжет и действительность. Искусство детали.— Л.: Советский писатель, 1981.— 432 с.
- Доманский Ю. В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте : Пособие по спецкурсу.— 2-е изд., испр. и доп.— Тверь: ТГУ, 2000.— 92 с.
- Ермаш Г. Л. Творческая природа искусства.— М.: Искусство, 1977.— 320 с.
- Ершов Л. Ф. Сатирические жанры русской советской литературы : от эпиграммы до романа.— Л.: Наука, 1977.— 281 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе.— Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1995.— 288 с.
- Есин А. Психологизм русской классической литературы.— М.: Флинта, НОУ ВПО «МПСИ», 2011.
- Есин А. Б. Анализ произведения в аспекте рода и жанра : 3-е изд.— М.: Флинта, Наука, 2000.— 248 с.
- Жирмунский В. М. Теория стиха.— Л.: Советский писатель, 1975.— 664 с.
- Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приёмы — Текст.— М.: Прогресс; Универс, 1996.— 344 с.
- Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова.— М.: МГУ, 1987.— (Университетская библиотека).— 512 с.
- Золкин А. Л. Эстетика : Учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 с.

- Иванов В. В., Топоров В. Н. Серебряный век в России. Избранные страницы.— М.: Радикс, 1993.
- Иванов В. И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория : Вступ. ст., предисл. С. С. Аверинцева.— М.: Искусство, 1995.— 669 с.— (История эстетики в памятниках и документах)
- Из истории советской эстетической мысли 1917-1932. Сборник материалов : Составитель: Г. А. Белая.— М.: Искусство, 1980.— 456 с.
- Ильин И. А. Талант и творческое созерцание // И. А. Ильин. Одинокий художник : Сост., предисл. и примеч. В. И. Белов.— М.: Искусство, 1993.— 348 с.— (История эстетики в памятниках и документах).— С. 262-272.
- Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа.— М.: Интрада, 1998.— 256 с.
- Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.— М.: Интрада, 1996.— 255 с.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике.— М.: Иностранная литература, 1962.— 572 с.
- Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств.— Л.: Искусство, 1972.— 440 с.
- Каплан И. Е. Анализ произведений русской классики : Школьный курс : Книга для учителя, старшеклассника, абитуриента.— М.: Нов. школа, 2012.— 144 с.
- Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации.— М.: МГУ, 1979.— 326 с.
- Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе XX века.— М.: Высшая школа, 2008.— 408 с.
- Кривцун О. А. Эволюция художественных форм. Культурологический анализ.— М.: Наука, 1992.
- Кривцун О. А. Эстетика : Учебник.— М.: Аспект Пресс, 2000.— 434 с.
- Крупчанов Л. М. Введение в литературоведение.— М.: Оникс, 2005.— 416 с.
- Культ как феномен литературного процесса: Автор, читатель, текст.— М.: ИМЛИ РАН, 2011.— 482 с.
- Лейзеров Н. Л. Образность в искусстве.— М.: Наука, 1974.— 208 с.— (Сер. Идеологическая борьба в современном мире).
- Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии : Общая редакция, вступ. статья и примечания Г. М. Фридлендера.— М.: Художественная литература, 1957.— Гл. XVIII.
- Лихачёв Д. С. Очерки по философии художественного творчества.— СПб: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999.— 192 с.— (Серия: Русский ПЕН-Клуб).
- Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение.— М.: Мысль, 1995.— 944 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики, том I.— М.: Высшая школа, 1963; АСТ, 2000.
- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство.— 2-е изд., испр.— М.: Искусство, 1995.— 320 с.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве.— СПб.: Искусство-СПБ, 2005.— С. 14–288.
- Маймин Е. Искусство мыслит образами.— М.: Просвещение, 1977.— 176 с.
- Маймин Е. А. Опыты анализа литературного произведения.— М.: Просвещение, 1972.
- Манн Ю. В. Диалектика художественного образа.— М.: Советский писатель, 1987.— 320 с.
- Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии : Пер. с франц.— М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.— 400 с.— (Серия «Книга света»).

- Мелетинский Е. М. О литературных архетипах.— М.: РГГУ, 1994.— 136 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 4).
- Михайлов Н. Н. Теория художественного текста.— М.: Академия, 2006.— 223 с.
- Михайлов А. В. Методы и стили литературы.— М.: ИМЛИ РАН им. А. М. Горького, 2008.— 176 с.
- Михайлов А. В. Языки культуры.— М.: Языки русской культуры, 1997.— 912 с.— (Серия: Язык. Семиотика. Культура).
- Многообразие стилей советской литературы. Вопросы типологии : Сборник статей : Отв. ред. Н. К. Гей.— М.: Наука, 1978.— 510 с.
- Морсон Г. Границы жанра / Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы : Чаликова В. А. (ред.).— М.: Прогресс, 1991.— С. 233-251.
- Мукаржовский Ян. Исследования по эстетике и теории искусства.— М.: Искусство, 1994.— 606 с.— (Серия: История эстетики в памятниках и документах).
- Набоков В. В. Лекции по русской литературе.— М.: Независимая газета, 1996.
- Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы.— М.: Книга, 1972.— 152 с.
- Николаев А. И. Основы литературоведения : учебное пособие для студентов филологических специальностей.— Иваново: ЛИСТОС, 2011.
- Николина Н. А. Филологический анализ текста.— М.: Academia, 2008.
- Овсянников М. Ф. История эстетической мысли : Учебное пособие.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высшая школа, 1984.— 336 с.
- Палиевский П. В. Внутренняя структура образа // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Вып.1.— М.: ИМЛИ, 1962.
- Палиевский П. В. Литература и теория.— М.: Сов. Россия, 1979.— 288 с.
- Паустовский К. Золотая роза // Паустовский К. Собрание сочинений в 7 томах.— М.: Книжный Клуб Книговек, РИЦ Литература, 2012.— Т. 5.
- Платон. Сочинения в 4-х томах.— М.: Мысль, 1990-1994.— (Серия: Философское наследие)
- Поспелов Г. Н. Введение в литературоведение.— М.: Высшая школа, 1976.
- Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики : сборник статей.— М.: МГУ, 1983.— 336 с.
- Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы.— М.: Просвещение, 1972.— 272 с.
- Поспелов Г. Н. Проблемы литературного стиля.— М.: МГУ, 1970.— 330 с.
- Поспелов Г. Н. Теория литературы.— М.: Высшая школа, 1978.
- Поспелов Г. Н. Искусство и эстетика.— М.: Искусство, 1984.
- Пустовойт П.Г. От слова к образу : 2-е изд., перераб.— Киев: Радянська школа, 1974.— 192 с.
- Пути анализа литературного произведения : Пособие для учителя : Под ред. Егорова Б. Ф.— М.: Просвещение, 1981.— 224 с.
- Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Пер. с фр. И. С. Вдовина.— М.: Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 1995.— (Переизд. в 2002).
- Роднянская И. Б. Образ // Литературная энциклопедия терминов и понятий : под. ред. А. Н. Николюкина.— М.: Интелвак, 2001.— С. 669-674.
- Руднева Е. Г. Пафос художественного произведения : (из истории проблемы).— М.: МГУ, 1977.— 168 с.

- Русская литература XX века: жанр, поэтика, традиции : к 30-летию деятельности каф. новейш. рус. лит. Твер. гос. ун-та : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: В. А. Редькин (отв. ред.) и др.].— Тверь : Тверской государственный университет, 2008.— 231 с.
- Самохвалова В. И. Язык искусства.— М.: Знание, 1982.
- Семёнов В. Л. Массовая культура в современном мире.— СПб.: Глобус, 1994.
- Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей.— М.: Художественная литература, 1972.— 548 с.
- Скиба В. А. Художественный образ // Введение в литературоведение : учеб. пособие / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др.; под ред. Л. В. Чернец.— М.: Высшая школа : Академия, 2003.— 560 с.
- Смирнов И. П. Смысл как таковой.— СПб.: Академический проект, 2001.— 352 с.
- Современная литературная теория. Антология : сост. И. В. Кабанова.— М.: Флинта, 2004.— 344 с.
- Соловьёв В. С. Философия искусства и литературная критика.— М.: Искусство, 1991.— 701 с.
- Столович Л. Жизнь – творчество – человек: Функции художественной деятельности.— М.: Политиздат, 1985.— 415 с.
- Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова.— Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1987.— 180, [2] с.
- Теория литературных жанров : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / [М. Н. Дарвин, Д. М. Магомедова, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа] ; под ред. Н. Д. Тамарченко.— 2-е изд., стер.— М.: Академия, 2012.— 256 с.— (Сер. Бакалавриат).
- Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Т. 1. Образ, метод, характер / Ред. кол.: Г. Л. Абрамович и др.— М.: Наука, 1962.— 453 с.
- Теория литературы. Т. IV. Литературный процесс ; под ред. Ю. Б. Борева.— М.: ИМЛИ РАН ; Наследие, 2001.— 624 стр.
- Тимофеев Л. И. Слово в стихе.— М.: Сов. писатель, 1987.— 424 с.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика.— М.: Аспект-Пресс, 1996.— 333 с.
- Топоров В. Н. Апология Плюшкина: вещь в антропоцентрической перспективе // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное.— М.: Прогресс : Культура, 1995.— 624 с.
- Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.— М.: Наука, 1997.— 576 с.
- Тэн И. Философия искусства.— М.: Республика, 1996.— 351 с.
- Тюпа В. И. Анализ художественного текста.— М.: Академия, 2009.
- Тюпа В. И. Характер // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков.— М.: Сов. энцикл., 1962—1978.— Т. 8: Флобер — Яшпал.— 1975.— Стб. 215-219.
- Тюпа В. И. Художественный дискурс (Введение в теорию литературы).— Тверь: Изд-во Тверск. гос. ун-та, 2002.— 80 с.— (Лекции в Твери).
- Фарман И. П. Воображение в структуре познания.— М., ИФРАН, 1994.— 215 с.
- Фёдоров В. В. О природе поэтической реальности.— М.: Сов. писатель, 1984.— 184 с.
- Федотов О. И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха. Книга 1. Метрика и ритмика.— М.: Флинта, 2002.— 848 с.
- Фесенко Э. Я. Теория литературы.— М.: Академический Проект ; Фонд «Мир», 2008.— 784 с.
- Фортуатов Н.Н. Архитектоника чеховской новеллы.— Горький, ГГУ, 1975.
- Холшевников В.Е. Анализ композиции лирического стихотворения : сб. / под ред. В.Е. Холшевникова.— Л.: ЛГУ, 1985.

- Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение.— СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2002.— 208 с.
- Холшевников В.Е. Перебои ритма как средство выразительности // Стиховедение. Хрестоматия. Для студентов-филологов, учащихся пед. училищ и средних школ гуманитарного профиля / Сост. Л.Е. Ляпина.— 4-е изд.— М.: Флинта : Наука.— 2003.
- Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа.— 2-е изд., доп.— М.: Художественная литература, 1986.— 441 с.
- Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы.— М.: Художественная литература, 1977.— 477 с.
- Хрестоматия по теории литературы : Пособие для студентов / Сост. Л.В. Осьмакова.— М.: Просвещение, 1982.— 228 с.
- Чернец Л.В. Литературные жанры (проблема типологии и поэтики).— М.: МГУ, 1982.— 184 с.
- Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности / Н.Г. Чернышевский. Сочинения : в двух томах.— Т. 1.— М.: Мысль, 1986-1987.
- Чичерин А.В. Идеи и стиль. О природе поэтического слова.— 2-е изд., доп.— М.: Советский писатель, 1968.
- Чичерин А.В. Ритм образа. Стилистические проблемы.— М.: Сов. писатель, 1980.— 396 с.
- Чудаков А. П. О способах создания художественного предмета в русской классической литературной традиции // Классика и современность / Под ред.: П.А. Николаева, В.Е. Хализева ; Рец.: С.И. Кормилов, В.Д. Сквозников.— М.: МГУ, 1991.— 256 с.
- Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских классиков.— М.: Современный писатель, 1992.— 320 с.
- Шкловский В.Б. О теории прозы.— Ardis Publishers, USA (Федерация, СССР), 1985 (1929).— 267 с.
- Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределённость в современной поэтике.— СПб.: Академический проект, 2004.— 384 с.
- Эпштейн М.Н. Образ художественный // Литературный энциклопедический словарь : под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— М.: Сов. энциклопедия, 1987.— С. 252-257.
- Эпштейн М.Н. Постмодернизм в России. Литература и теория.— М.: Издание Р. Элинина, 2000.— 368 с.
- Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа.— М.: Гиозис, 1994.— 560 с.
- Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство.— М.: Рефл-бук, Ваклер, 1998.— 304 с.
- Яковлев Е.Г. Эстетика : Учебное пособие.— М.: Гардарика, 1999.— 464 с.

Лицензионное ПО

	Наименование программного обеспечения	Местонахождение ПО	Назначение
	GIMP 2.10.32 – с открытым исходным кодом	4-ый корпус, компьютерный класс	для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой.
	WinDjView	4-ый корпус, компьютерный класс	для просмотра файлов в формате DJV и DjVu.
	Inkscape Scribus 1.5.8	4-ый корпус, компьютерный класс	для визуальной вёрстки документов, подготовки к печати
	Acrobat Reader	4-ый корпус, компьютерный класс	для просмотра, печати, подписания, комментирования и совместного использования файлов PDF.
	Kaspersky WorkSpace Security Educational License	на всех рабочих станциях	Антивирусное ПО
	Adobe Design Standard	4-ый корпус, компьютерный класс	Компьютерная графика, дизайн
	ABBYY FineReader Corporate Edition	на 2-х рабочих станциях	Сканирование документов
	CorelDRAW Graphics Suite	3-ый корпус, компьютерный центр общего доступа	Векторная графика, графический дизайн
	Пакет «Антиплагиат.ВУЗ»	в сети университета	Проверка текстов на наличие заимствований

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

В течение семестра студент должен выполнять домашние задания, посещать и активно участвовать в семинарских занятиях, выступать перед группой сокурсников с докладами и сообщениями.

Целью семинарских занятий является рассмотрение наиболее важных и сложных вопросов курса, а также проверка усвоения студентами предлагаемого им материала лекций, учебников и других учебных пособий.

Задачи семинарского занятия:

1. расширить и закрепить знания, полученные в теоретическом курсе;
2. сформировать навыки самостоятельной работы с первоисточниками и справочной литературой;
3. приобрести практический опыт редакторской подготовки периодических изданий.

Для подготовки к семинарским занятиям и успешному участию в них студентам предлагается ряд общих рекомендаций:

1. начните подготовку к семинарскому занятию с повторения материала записанных вами лекций;

2. далее внимательно изучите соответствующий материал в учебных пособиях (желательно использовать не одно, а несколько учебных пособий — сравнение помогает пониманию материала и структурированию предполагаемого выступления на семинарском занятии);

3. для углубленного изучения вопросов семинарского занятия необходима работа с первоисточниками и предлагаемой дополнительной литературой;

4. обязательным моментом самостоятельной подготовки к семинарскому занятию должна быть работа со словарями и другой справочной литературой. Необходимо овладевать научной и профессиональной терминологией;

5. составьте и запишите планы ответов на предлагаемые вопросы;

6. спрашивайте преподавателя, если изучаемый материал вызывает непонимание или вопросы (вопросы свидетельствуют о заинтересованности предметом);

7. пытайтесь сформировать и высказывайте на семинарских занятиях собственное отношение к обсуждаемым вопросам.

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная данным курсом, включает изучение рекомендуемой литературы, анализ материалов средств массовой информации, посвящённых этим проблемам.

Самостоятельная работа студентов завершается написанием реферата по одной из основных тем курса. План работы и тема согласовываются с преподавателем.

Рефераты должны строиться как на углублённом изучении литературы по определённой теме, так и на изучении материалов СМИ.

Общие требования к реферату

- 1) объём — 10-12 страниц (кегель шрифта — 12);
- 2) обязательное наличие библиографии: ссылки на используемые книги, брошюры, газетные, журнальные статьи и интернет-тексты, теле- и радиопередачи;
- 3) соблюдение стандартов оформления титульного листа, сносок и цитат.

Критерии оценки реферата

- Оригинальность текста составляет свыше 75 % - 3 балла;
- оригинальность текста составляет 50-74 % - 2 балла;
- оригинальность текста составляет 25-49 % - 1 балл;
- оригинальность текста составляет менее 25 % - 0 баллов;
- привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. публикации последних лет) – 2 балла;
- реферат опирается на учебную литературу и/ или устаревшие издания – 1 балл;
- отражение в плане ключевых аспектов темы – 2 балла;
- фрагментарное отражение ключевых аспектов темы – 1 балл;
- полное соответствие содержания теме и плану реферата – 2 балла;
- частичное соответствие содержания теме и плану реферата – 1 балл;
- сопоставление различных точек зрения по одному вопросу (проблеме) – 1 балл;
- все представленные выводы обоснованы – 2 балла;
- аргументирована часть выводов – 1 балл;
- верно оформлены ссылки на используемую литературу – 1 балл;
- соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл;

- соблюдены требования к объёму реферата – 1 балл.

Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания

Тесты закрытого типа (множественного выбора, альтернативного выбора, исключения лишнего, восстановления последовательности):

- Правильно выбран вариант ответа – 1 балл.

Тесты дополнения:

- Вписан верный ответ – 2 балла.

Создание электронной презентации:

- Лаконичность названия презентации и отдельных слайдов
- Соответствие заголовка содержанию
- Приоритет визуальных средств (фото, графики, схемы, диаграммы)
- Номинативные предложения
- Кегль не менее 24
- Фон, не мешающий восприятию текста
- Использование не более 3-х дизайнерских средств

Анализ текста:

• Освещены и верно интерпретированы все основные идеи, представленные в тексте; корректно использован понятийный аппарат; определена позиция автора (оценена степень субъективности приведенных данных); предложен и аргументирован собственный взгляд на проблему; продемонстрирован большой лексический запас, логичность и ясность изложения – 3 балла;

• выделены не все или не представлены в развёрнутом виде основные идеи, содержащиеся в тексте; предложен, но не аргументирован собственный взгляд на проблему; допущенные ошибки в терминах и в использовании базовых структур и лексических единиц не затрудняют понимание – 2 балла;

• ответ не включает или неверно интерпретирует значительную часть идей, представленных в тексте; не предложен собственный взгляд на проблему; бедный словарный запас и однообразные речевые структуры не позволяют адекватно выразить идею; большое количество ошибок затрудняет понимание – 1 балл;

- текст интерпретирован неверно – 0 баллов.

Составление развёрнутого плана ответа:

• Формулировки пунктов плана корректны, детализированы в подпунктах, их количество позволяет раскрыть содержание темы по существу – 3 балла;

• формулировки пунктов плана корректны, часть из них детализированы в подпунктах, их количество позволяет раскрыть содержание темы по существу

ИЛИ

отдельные неточности в формулировках не искажают тему по существу – 2 балла;

- план по существу является простым, формулировки отражают суть темы

ИЛИ

в плане наряду с корректными имеются ошибочные формулировки, искажающие отдельные аспекты темы – 1 балл;

- план не соответствует указанным выше требованиям

ИЛИ

представляет набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики содержания темы – 0 баллов.

Устный или письменный ответ:

- Тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 2 балла;
- аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснён – 1 балл;
- терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов;
- факты и примеры в полном объёме обосновывают выводы – 2 балла;
- допущена фактическая ошибка, не приведшая к существенному искажению смысла – 1 балл;
- допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы – 0 баллов;
- ответ характеризуется композиционной цельностью, соблюдена логическая последовательность, поддерживается равномерный темп на протяжении всего ответа – 2 балла;

- ответ характеризуется композиционной цельностью, есть нарушения последовательности, большое количество неоправданных пауз – 1 балл;
- не прослеживается логика, мысль не развивается – 0 баллов;
- речевых и лексико-грамматических ошибок нет

ИЛИ

- допущена одна речевая или лексико-грамматическая ошибка – 2 балла;
- допущено несколько речевых ошибок, не мешающих пониманию смысла или грамматических ошибок элементарного уровня – 1 балл;
- допущены многочисленные речевые ошибки, затрудняющие понимание смысла сказанного

ИЛИ

правила орфографии и пунктуации не соблюдены – 0 баллов.

Составление интеллект-карты (блок-схемы):

- Верно определено центральное звено – 1 балл;
- верно обозначены все структурные элементы объекта – 2 балла;
- верно обозначены отдельные структурные элементы – 1 балл;
- верно определён и корректно сформулирован характер связей всех структурных элементов – 3 балла;
- верно определён и корректно сформулирован характер между некоторыми структурными элементами – 2 балла;
- дана некорректная формулировка характера связей между структурными элементами – 1 балл.

Написание эссе:

- проблема раскрыта на теоретическом уровне, с корректным использованием исторических понятий в контексте ответа – 2 балла;
- представлена аргументированная собственная точка зрения (позиции, отношения) – 2 балла;
- представлена собственная точка зрения, но не аргументирована – 1 балл;
- внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла;
- соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл;
- соблюдены требования к объёму реферата – 1 балл.

VIII. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- Мультимедийный проектор
- Телевизор
- Видеомагнитофон / DVD-плеер
- Экран
- Ноутбук

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№ п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Реквизиты документа, утвердившего изменения
1.	V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Обновлен список литературы и программного обеспечения	протокол заседания кафедры ФОИДиЛТ №10 20.05.2024
2.			