

ФГБОУ ВО Литературный институт имени А.М. Горького

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ МАСТЕРСТВО»**

1-5 курсы очного и 1-6 заочного отделений

Кафедра литературного мастерства

Москва 2017

1. ВВЕДЕНИЕ (пояснительная записка)

Настоящие методические указания соответствует программе дисциплины «Литературное мастерство». Целью указаний является ориентирование студентов в содержании практического курса литературного мастерства и более глубокое освоение ими основных принципов и практик написания литературного произведения, соответствующего стандартам художественности и оригинальности, сложившимся в отечественной и мировой литературах.

Указания предназначены для использования при подготовке к практическим (семинарским) занятиям, при самостоятельном, в том числе заочном изучении раздела курса.

Цели и задачи курса «Литературное мастерство»:

- ознакомление с практическими навыками литературного мастерства, в том числе, с жанровым многообразием литературы;
- воспитание принципов литературного вкуса и умения определять уровень художественности того или иного литературного произведения мастеров слова, творческих работ товарищей по институту и собственных произведений;
- ознакомление с ролью, местом и значением литературного мастерства в системе национальной культуры и других творческих сфер жизни;
- формирование навыков творческого труда писателя, наблюдения за внешним миром и самонаблюдения с целью трансформирования личного жизненного опыта в разножанровые художественные произведения;
- обучение осознанно-аналитическому прочтению художественного текста, пониманию особенностей его словесной основы, идейного содержания и смысловой структуры;
- ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с приемами их литературного мастерства;
- обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения словесного искусства на основе современной литературоведческой терминологии и аналитических методик.

Студент, прослушавший данный курс, должен достичь следующих результатов обучения:

<i>Коды компетенции</i>	результаты освоения ООП <i>Содержание компетенций*</i>	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
ОПК-3	способность и готовность изучать и использовать язык как материал словесности	Знать: основные ресурсы русского языка как материала словесности (литературного творчества) Уметь: применять разноуровневые ресурсы языка в практике литературного творчества Владеть: приемами применения языковых ресурсов в практике литературного творчества
ОПК-7	готовность и способность воспринимать и	Знать: опубликованные в последнее время наиболее

	оценивать современный литературный процесс, знать опубликованные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и уметь их анализировать	значительные произведения словесности Уметь: анализировать новейшие значительные произведения словесности Владеть: приемами анализа произведений словесности и современного литературного процесса
ОПК-13	способность и готовность вести корректную дискуссию в печати и в устных выступлениях	Уметь: вести корректную дискуссию в профессиональной аудитории (семинар, мастер-класс и т.д) Владеть: способностью корректно высказываться в устных выступлениях по поводу литературных событий
ОПК-14	способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки	Уметь: формировать свои и общие цели группы профессионального сообщества, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки Владеть: способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе, и над междисциплинарными проектами (например, сочетающими литературное мастерство, критический анализ и знание истории русской и зарубежной литератур)
ОПК-15	способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований	Знать: основные правила организации творческого труда (в своей профессиональной сфере) Уметь: самостоятельно оценить результаты своей профессиональной деятельности Владеть: навыками самостоятельной работы
ОПК-16	готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности	Знать: сущность и значимость будущей специальности литературного работника Уметь: ответственно относиться к литературной работе
ПК-1	четким осознанием литературного творчества как словесного искусства, обладающего неисчерпаемыми идеологическими и эстетическими ресурсами, а потому играющего важнейшую роль в жизни и развитии человеческого общества, его мировоззрении и культуре	Знать: основные тенденции и закономерности развития словесного искусства Уметь: практически использовать навыки литературного мастерства, в том числе, в жанровом многообразии литературы Владеть: искусством с помощью художественного слова, посредством создания убедительных характеров сказать о самых актуальных проблемах современности
ПК-2	способность и готовность, сознавая свою ответственность перед читателями, постоянно совершенствовать свое писательское мастерство, опираясь как на классические образы отечественной и зарубежной литературы, так и на достижения современной филологической науки	Знать: классические образы отечественной и зарубежной литературы Уметь: использовать в своей творческой работе достижения современной филологической науки Владеть: способностью постоянно совершенствовать свое писательское мастерство
ПК-3	готовность и способность в литературно-критической работе анализировать и оценивать идеологическую и эстетическую составляющие литературного процесса, прогнозировать перспективы его развития;	Знать: идеологическую и эстетическую составляющие литературного процесса Уметь: прогнозировать перспективы развития литературного процесса Владеть: приемами литературно-критической работы
ПК-22	способность к осуществлению просветительской и воспитательной работы в сфере публичной и частной жизни, владением методами пропаганды научных достижений	Знать: составляющие просветительской и воспитательной работы в сфере публичной и частной жизни Уметь: на практике пользоваться методами просвещения и воспитания подрастающего поколения Владеть: методами пропаганды научных и творческих достижений
ПК-23	способность и готовность к выступлениям на радио и телевидении, в Интернет-проектах, чтению лекций, встречам с читателями, в ходе которых пропагандируются русская классическая и современная литература и культура, значение русского языка как орудия культуры и материала словесности	Знать: русскую классическую и современную литературу и культуру, законы русского языка как материала словесности, орудия культуры Уметь: использовать вышеуказанные знания в публичных выступлениях Владеть: навыками выступления на радио и телевидении, в Интернет-проектах, чтения лекций, встреч с читателями на темы пропаганды русской литературы, культуры и языка
ПК-25	способность и готовность к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состояния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в обществе	Владеть: способностью и готовностью к эстетическому анализу творческого процесса для полноправного участия в дискуссиях по творческим и научным проблемам
ПК-36	способность и готовность к осуществлению учебной (преподавательской) работы в организациях, осуществляющих	Знать: основы теории педагогики Уметь: донести до учащихся основы знаний по теории и истории литературы и основам русского языка

	образовательную деятельность	Владеть: способностью к осуществлению учебной (преподавательской) работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПК-37	способность и готовность к внедрению в преподавание новейших достижений в области содержания и методики обучения словесности и языку как материалу словесности методик, относящихся к творческому процессу	Уметь: использовать новые методики преподавания литературного мастерства Владеть: готовностью к внедрению в преподавание новейших достижений в области теории и практики литературного творчества
ПСК-1.1	способность и готовность понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности, в том числе содержание современного литературного процесса, развивать художественное восприятие, стремиться к эстетическому развитию и самосовершенствованию	Знать: содержание и закономерности современного литературного процесса Уметь: развивать художественное восприятие, стремиться к эстетическому развитию и самосовершенствованию Владеть: способностью понимать роль литературного творчества в человеческой жизнедеятельности
ПСК-1.2	способность к созданию оригинальных художественных и общественно значимых произведений словесности	Знать: основы творческого процесса писателя Уметь: создавать и редактировать собственные творческие работы Владеть: способностью к созданию оригинальных художественных и общественно значимых произведений словесности
ПСК-1.3	способность и готовность осуществлять свою творческую деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм	Знать: современное состояние принятых в обществе моральных и правовых норм, касающихся авторских прав писателя Уметь: использовать полученные правовые знания с учетом моральных общественных норм в творческих работах Владеть: способностью осуществлять творческую деятельность на основе знания моральных и правовых норм
ПСК-1.4	готовность к оправданному изменению вида и характера своей профессиональной деятельности в области литературного творчества	Знать: круг литературных профессий, доступных в нашей стране, компетенции этих профессий (редактора, литературного обозревателя и т.д.) Уметь: проходить курсы повышения квалификации и самоподготовку для освоения специфических компетенций той или иной литературной специальности Владеть: способностью к оправданному изменению вида и характера своей профессиональной деятельности в области литературного творчества
ПСК-1.10	способность и готовность к созданию на многосторонней и объективной научной основе литературно-критических статей и книг	Владеть: способностью к созданию на многосторонней и объективной научной основе литературно-критических статей и книг
ПСК-1.11	способность и готовность объективно и глубоко разбираться в точках зрения и мнениях других специалистов и давать им справедливую оценку	Знать: проблематику и дискуссионные темы в научных филологических кругах
ПСК-1.12	способность и готовность к предиздательской подготовке и редактированию текстов художественной словесности и текстов «нехудожественных» стилей	Знать: основные этапы предиздательской подготовки и редактирования текстов Уметь: давать оценку типам текстов по критериям «художественности» - «нехудожественности» Владеть: способностью и готовностью к предиздательской подготовке и редактированию текстов художественной словесности и текстов «нехудожественных» стилей

В рамках курса «Литературное мастерство» студент осваивает такие вопросы, как цель искусства, понятия виртуозности (эстетического совершенства), игры, самопознания, миропознания (духовное развитие) или иное, с высказываниями писателей о литературном творчестве.

Учащийся должен усвоить основы работы с художественным целым произведения, понять основные составляющие писательского труда, узнать, что такое сознательное и бессознательное (интуитивное) в творчестве.

Студенту необходимо будет научиться элементам систематической работы как основы творчества, понять роль откровенности в творчестве писателя, спонтанности искусства слова, что не отменяет изысканной и кропотливой работы над произведением, а вдохновение не отменяет интеллектуального писательского труда.

Учащийся должен усвоить такие понятия, как вкус и мера в литературе, постичь навыки развития чувства слова (власти слова), развить чувства художественной формы произведения, научиться умению давать эстетическую оценку литературному факту (феномену) и важнейшим принципам работы с индивидуальным стилем с целью создания собственных высокохудожественных и стилистически оригинальных произведений.

2. «СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ МАСТЕРСТВО»

Раздел 1. Вводное занятие.

1. Вводное занятие. История особняка на Тверском бульваре, 25. Литературный институт и его история. Роль института (литературно-творческое образование: миф и реальность – от Лицея, «Академии стиха» и «Цеха поэтов» до ВРЛУ и Литинститута. Преподаватель (мастер) и его ученики. Выпускники вуза.
2. Цель искусства: виртуозность (эстетическое совершенство), игра, самопознание, миропознание (духовное развитие) или иное? Высказывания писателей о литературном творчестве.
3. Предмет литературы: человек, мир, слово.
4. Другие виды искусства и литературное творчество (музыка, театр, живопись).
5. Литература и идеология (а также религия, наука). Творчество и концепт.
6. Сознательное и бессознательное (интуитивное) в творчестве.

Раздел 2. Основы работы с художественным целым произведения

1. Цель искусства: виртуозность (эстетическое совершенство), игра, самопознание, миропознание (духовное развитие) или иное? Высказывания писателей о литературном творчестве.
3. Предмет литературы: человек, мир, слово.
4. Другие виды искусства и литературное творчество (музыка, театр, живопись).
5. Литература и идеология (а также религия, наука). Творчество и концепт.
6. Сознательное и бессознательное (интуитивное) в творчестве.
7. Систематическая работа как необходимость творчества. Откровенность, спонтанность искусства не отменяет изысканной и кропотливой работы над произведением, вдохновение не отменяет интеллектуального писательского труда.
8. Что такое вкус и мера.
9. Развитие чувства слова (власти слова). Развитие чувства художественной формы произведения. Умение дать эстетическую оценку литературному факту (феномену).
10. Работа с индивидуальным стилем. Составляющие оригинального стиля. Художественное целое (всеобщая связь элементов).

Раздел 3. Процесс творческой работы.

1. Анекдот в прозе (опыт Пушкина, Гоголя, Чехова, Зощенко, Шукшина и др.).
2. Публицистическое и художественное. Злоба дня и вечное? Репортаж. Хроника. Обзор. Рецензия. Особенности работы публициста в газете, журнале, на радио и телевидении.
3. Пишем для детей. Проблемы повествования.
4. Проблемы композиции.
5. Понимание текста произведения как пространства, здания, лабиринта (открытость, законченность, произвольность архитектоники текста и его содержания).
6. Роль именованных. Проблема названия произведения.
7. Проблемы сюжета. Его поиск как синтез материала. Конфликт (психологический, социальный, бытовой и т.д.). Внесюжетные элементы.
8. Экспозиция. Проблема начала (можно ли начинать «с середины»).
9. Неожиданный поворот сюжета. Интрига.
10. Роль отступлений в повествовании (ретардация).
11. Мастерство развязки. Проблемы финала. Открытый финал.

Раздел 4. Подготовка творческих работ (произведений) к защите в качестве дипломной работы и как публикации.

1. Система образов. Ядро и периферия.
2. Принципы изображения героя. Портрет героя. Умение дать развернутую и сжатую характеристику. Индивидуальное и типичное.
3. Внутренний мир героя. Возрастная точность. Маска и истинное лицо. Психологический этюд.
4. «Женское» и «мужское» как черты образа.
5. Эмоции. «Поток сознания». Сон.
6. Повседневность как объект изображения. Описание быта (бытовая зарисовка). Быт, бытовое в художественном целом как инобытие.
7. Работа с интерьером.
8. Работа с пейзажем (природный, городской и т.д.).
9. Природа как среда человека. Жизнь природы. Анималистика (животные как объект изображения, описание поведения).
10. Природа: описание и духовное «приращение» картины. Поэзия природы.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

Темы семинарских занятий

1. Предмет литературы: человек, мир, слово.
2. Другие виды искусства и литературное творчество (музыка, театр, живопись).
3. Литература и идеология (а также религия, наука). Творчество и концепт.
4. Сознательное и бессознательное (интуитивное) в творчестве.
5. Систематическая работа как необходимость творчества. Откровенность, спонтанность искусства не отменяет изысканной и кропотливой работы над произведением, вдохновение не отменяет интеллектуального писательского труда.
6. Что такое вкус и мера.
7. Развитие чувства слова (власти слова). Развитие чувства художественной формы произведения. Умение дать эстетическую оценку литературному факту (феномену).
8. Работа с индивидуальным стилем. Составляющие оригинального стиля. Художественное целое (всеобщая связь элементов).

9. Роль памяти (разных ее видов: эмоциональной, образной, словесной) в творческой деятельности. Наблюдательность в писательской работе (любопытность, интерес и любовь к жизни).
10. Творческое воображение. Наглядно-образное мышление. Перевоплощение. Роль эмпатических способностей: интуитивное понимание чувств, эмоциональных состояний людей, литературных героев, ощущение авторов других произведений, их мыслей.
11. Роль жизненного опыта и роль чтения в творчестве.
12. Реализм и вымысел. Совпадение и несовпадение объективной и художественной действительности (объективного и художественного факта).
13. Парадоксы художественного видения. Вездесущность, всеведение и т.д. Что ограничивает всемогущество автора.
14. Освоение культурного многоголосия: национального, исторического, мировоззренческого и т.д. Сохранение индивидуального «я» писателя. Осознание собственного художественного поиска.
15. Роль традиции и новаторства. Подражание или традиция (ученичество и освоение предыдущего опыта). Остраннение. Границы творческого поиска.
16. Преемственность. Интертекстуальность. Плагиат.
17. Подготовительная работа. Работа с черновиком, дневник писателя, роль записной книжки, картотека. Работа с прессой (журнальной и газетной). Информация ТВ. Словари. Энциклопедии. Планирование.
18. Работа в архивах. Особенности. Создание собственного писательского архива.
19. Искусство беседы как отбор жизненного материала. Искусство ведения спора.
20. Художественный текст как разноуровневая система (система взаимосвязанных образов, эмоций и мыслей, выполняющих и познавательную и эстетическую функцию). Многообразие творческих решений: жанровых, тематических, образных, инструментальных (выразительные средства).
21. Лирическое и эпическое начала в прозе.
22. Классические жанровые формы и трансформация жанров. Тематические виды.
23. Роль устного народного творчества в творческом поиске писателя.
24. Работа с жанровыми формами: эссе, рассказ, повесть и т.д. Жанровый синтез.
25. Интеллектуальная проза. Как и чем «нагружается» текст. Место философии в произведении: мировоззренческие и философские задачи и цели.
26. Эпистолярный жанр, многообразие форм. Опыт мировой и русской литературы.
27. Детектив. Классический, иронический и т.д. Жанровое своеобразие.
28. Анекдот в прозе (опыт Пушкина, Гоголя, Чехова, Зощенко, Шукшина и др.).
29. Публицистическое и художественное. Злоба дня и вечное? Репортаж. Хроника. Обзор. Рецензия. Особенности работы публициста в газете, журнале, на радио и телевидении.
30. Пишем для детей. Проблемы повествования.
31. Проблемы композиции.
32. Понимание текста произведения как пространства, здания, лабиринта (открытость, законченность, произвольность архитектоники текста и его содержания).
33. Роль именованных. Проблема названия произведения.
34. Проблемы сюжета. Его поиск как синтез материала. Конфликт (психологический, социальный, бытовой и т.д.). Внесюжетные элементы.
35. Экспозиция. Проблема начала (можно ли начинать «с середины»).
36. Неожиданный поворот сюжета. Интрига.
37. Роль отступлений в повествовании (ретардация).
38. Мастерство развязки. Проблемы финала. Открытый финал.
39. Время. Временные приемы: временная перспектива, убыстрение и замедление хода времени, разрыв и т.д.
40. Важная и «неважная» деталь. Подробность в тексте.
41. Проблема высказанного и невысказанного (сказанного – несказанного). Контекст (лексический, ситуационный и т.п.).
42. Что создает атмосферу в произведении.
43. Оптимистическое и пессимистическое мироощущение в творчестве. Плодотворность многосторонности.
44. Историзм повествования. Национальный колорит.

45. Работа с выразительными средствами (поэтические тропы, риторические фигуры и т.д.). Знание инструментария не только признак овладения ремеслом, но и признак профессионализма.
46. Роль контраста как изобразительного средства.
47. Реминисценции, парафраз и их роль в тексте.
48. Роль юмора, иронии, сатиры в художественном целом.
49. Роль фантастического, гротескового.
50. Парадокс – способ иного взгляда на явление, его место в творчестве.
51. Что такое «литературная игра», литературная мистификация.
52. Символические элементы повествования. Роль метафоры (между банальным, точным и изящным). Многозначность (смысловая многоплановость) слова.
53. Сфера символического в творчестве.
54. Устойчивые мифологемы. Оппозиции космос – хаос, мужское – женское, искусство – быт, прошлое – настоящее и т.п. Вариативность поэтического мифа. Индивидуальное мифотворчество. Притча.
55. Ритм прозы. Ритмическая проза. Игровое начало в «технике» произведения. Роль цикла (рассказов, стихов и т.д.).
56. Проблема образа (составляющие образа, необходимые и достаточные).
57. Система образов. Ядро и периферия.
58. Принципы изображения героя. Портрет героя. Умение дать развернутую и сжатую характеристику. Индивидуальное и типичное.
59. Внутренний мир героя. Возрастная точность. Маска и истинное лицо. Психологический этюд.
60. «Женское» и «мужское» как черты образа.
61. Эмоции. «Поток сознания». Сон.
62. Повседневность как объект изображения. Описание быта (бытовая зарисовка). Быт, бытовое в художественном целом как инобытие.
63. Работа с интерьером.
64. Работа с пейзажем (природный, городской и т.д.).
65. Природа как среда человека. Жизнь природы. Анималистика (животные как объект изображения, описание поведения).
66. Природа: описание и духовное «приращение» картины. Поэзия природы.
67. Проблема видения. Свет и тени (ночное описание).
68. Стилль как система отбора, сочетания и целенаправленного использования языковых средств и стилль как система образов, эмоций, понятий и мыслей, выраженных определенными речевыми средствами. Современные стиллевые тенденции.
69. Автор, его присутствие в тексте. Формы повествования. Сложность повествования от первого лица. Проблема рассказчика. Сказовая ситуация.
70. Сдержанность, экономность письма. Яркость и избыточность его.
71. Речевая характеристика героя.
72. Диалог. Его роль и место. Различные типы диалога.
73. Несобственно-прямая речь (косвенная речь).
74. Роль синтаксиса.
75. Литературная норма и ее нарушение у писателя. Уместность, точность языка.
76. Языкотворчество («филологизм» в писательском мастерстве).
77. Творчество: создаем или разрушаем?
78. Место «безобразного» в творчестве.
79. Мода в литературе. Социальный заказ. Гражданско-патриотическое направление (влияние общественной жизни на творчество). Отношение писатель-среда (народ и толпа)
80. Ответственность творческой личности писателя перед читателем.
81. Эстетика и этика: единство или конфликт. Нравственное начало в литературе. Самоцензура.
82. Необходимые шаги для публикации. Практика подготовки рукописи к изданию. Издательские стратегии. Книжный маркетинг.
83. Литература и Интернет.

Дополнительная тематика для творческих семинаров поэзии:

Системы стихосложения и практика их применения.

Опыт силлабического, силлабо-тонического, тонического стиха. Опыт восточного стихосложения.

Инструментовка и интонировка стиха. Эволюция рифмы (история, виды, способы рифмовки).

Ритм и метр как явления языка и стиха во взаимодействии друг с другом.

Звуковая организация стиха. Особенности звучания слова в стихе, изменения интонаций. «Игра» звуками, смена пауз и ударений, звуковые «переклички» и повторы. Существенное и несущественное в звуковой организации стиха.

Метрика и строфика. Традиционные формы строфики.

Поэт и его поэтическое «Я»: лирический герой, демиург, пророк, «растворенное» сознание, маска, литперсонаж.

Поэзия мысли (аналитическое направление в поэзии).

«Бытовое» в поэзии.

Стилизация как прием.

Поэтический экспромт, импровизация, буриме, бурлеск.

Песня и стихотворение.

Проблемы перевода поэтического текста (идентичность или имитация).

Культура публичного чтения стихотворения.

Генезис поэзии в исторической ретроспекции:

Эпическое и лирическое в поэзии и прозе. Первичные признаки стихоформы в их развитии. Рифменное мышление как феномен стихотворчества. Качественный и количественный способы версификации. Изосиллабизм, изотонизм, изохронизм. Архаичные, античные, средневековые, новые и новейшие формы стиха. Свобода слов и свобода от слов. Проблема верлибра.

Отличие стиха от прозы:

Понятие *Fersus-prosa* (поворот-прямая). Проблема параллелизма и повтора. Миф-фольклор-поэзия (литература). Русский былинный стих как предтеча символа. Взаимодействие понятий язык-речь, единство и теснота стихового ряда, звук и смысл, цвет и слово.

Слово – снова поэзии:

Эйдология, виды тропов и их развитие от простейших до сложных образований, лексические рифмопары, русский словарь рифм, слово-образ, слово-мысль, слово-символ.

Поэтический инструментарий:

Металогия – метафора, метабола, символ. Вечнозеленый штамп и формульная поэтика. Стихотворение и стих. Разные виды стиха. Образное поле и контекстуальная семантика.

Структура стиха:

Понятие разных уровней содержательной формы стиха. Фонология, просодия, акустическая основа стиха. Метрика, ритмика, строфика, рифма, стихораздел, цензура, спондей, пиррихий, пауза, феномен внешней формы по отношению к внутренней.

Поэтика, техника и стилистика русского языка.

Дополнительная тематика для семинара драматургии:

Драматургия: жанровые особенности. Жанры в их истории, характеристике, системе.

Конфликт и коллизии. Типология конфликтов.

Композиция в драме. Оформление сцены.

Театр «представления» и театр «переживания».

Пьесы литературные и сценические. Пьеса-монолог. Пьеса-сказка. Радиопьеса. Пьеса как переосмысление литературного произведения (классического, современного). Пьеса одноактная и многоактная.

Сценическая выразительность и литературная художественность (образность).

Сценическая речь как особый вид речи произносимой. Роль пауз. Функциональная связь сценической речи с живой речью, связь со слушателями. Сценический монолог и диалог как текст для произнесения и слушания. Словесное действие. Диалог и персонажи.

Разработка характеров персонажей (действующих лиц).
Роль ремарки.
Пространство сцены и пространство пьесы. Жест.
Время в пьесе.
Проблема текста и подтекста («подводные течения» в драматическом действии).
Система Станиславского.
Подходы к театральному действию: Вахтангов, Мейерхольд, Таиров
Музыка в спектакле.
Драматург и режиссер: творческое взаимодействие.
Драматург и актер как творческая личность.
Киносценарий, его особенности.
Заявка. Либретто.

Дополнительная тематика для семинара критики

Природа критики и ее место в литературном процессе. Повышенная роль рационального начала. «Вторичность» материала.

Многофункциональность критической деятельности. Общественная роль критики. Критика как литература. Соотношение критического и публицистического начал. Критик как редактор, рецензент и литературный консультант.

Формирование глубокого взгляда на произведение. Понимание смысловой многозначности и «многоадресности» художественного произведения. Воспитание художественного вкуса. Возможные критерии ценностного отбора: «оживляющий принцип, воображение, вкус, рассудок» (И. Кант).

Понимание актуальных задач, стоящих перед литературой. Умение предвидеть изменения в литературном процессе.

Критические теории и их практическое применение. Эстетические, антропологические, исторические, социальные, национальные, биографические, психологические и иные подходы к произведению. Искусство целостного подхода к творчеству..

Специфика критического выступления. Различие в методах и средствах, используемых литературоведением и критикой.

Объективность и преодоление стереотипов в оценках литературных явлений.

Вариативные возможности критического исследования: эссеизм или аналитичность в изложении критической позиции и т.д.

Объекты анализа литературной критики. Текст: тема, материал, сюжет, герои, характеры, композиция, психологические отношения, тенденции и конкретные задачи, язык, стиль, авторская манера (индивидуальный стиль), приемы и выразительные средства (инструментарий). Идея, сверхзадача, художественный предмет, полноценный литературный образ. Контекст, ассоциативный ряд. Традиционное и новаторское в произведении литературы. Сопоставительный анализ.

Способы стилового анализа. Композиция, художественная деталь, речевой стиль произведения.

Общие оценки произведения. Полемика с автором, другими критиками, общественным мнением. Объективность и корректность оценок и выводов. Моральная сторона критической работы.

Жанровое многообразие литературно-критических выступлений. Эссе и аналитическая статья. Разновидности: установочная статья, проблемная и теоретическая статья, обзорная статья (обзор). Информационная статья (сообщение). Вступительная и заключительная статьи в книге (жанр предисловия и послесловия).

Творческий (литературный) портрет. Очерк творчества. Рецензии: внутренняя (издательская) и газетно-журнальная. Отзыв, отклик.

Фрагментарные жанры: мысли, афоризмы, заметки и др.

Полемические жанры: беседа, диалог, интервью, реплика, полемические заметки, дискуссионный клуб, круглый стол, памфлет, фельетон, письмо в редакцию – их особенности.

Искусство ведения полемики.

Особенности критических выступлений в газете, еженедельнике, “толстом” журнале и альманахе.

Критика и Интернет.

Критика как особым образом организованная и выраженная творческая позиция. Гражданская позиция критика. Тенденциозность и непредвзятость подхода. Ответственность критика перед читателем и писателем.

Формулировка задач. Проблема убедительного и оригинального изложения своих суждений. Проблемы композиции критической статьи. Стилизовое своеобразие в творчестве критика. Эрудиция и интеллектуальный уровень критика. Компетентность и профессионализм, вкус. Рассудок и эмоции (мысль и чувство) в критическом выступлении: их соотношение. Ирония в критике. Образ автора в критическом выступлении. Выбор средств выразительности. Беллетризм, занимательность и элементы художественности в критической работе.

Критика как искусство слова.

Проблемы современной критики.

Критик как читатель: внимательное, заинтересованное, «медленное» и «быстрое» чтение и разноуровневый анализ.

Реферирование и цитирование как стороны работы критика.

Дополнительная тематика для семинара детской литературы:

Детская литература как самостоятельная область словесного искусства.

Возрастная специфика детской литературы. Учет становления, развития внутреннего мира читателя. Идентификация читателя с героем, действительности и литературного инобытия. Литература для самых маленьких; литература для детей 4-7 лет; литература для младших школьников; литература для подростков.

Детская литература и ее задачи. Познавательность, занимательность, яркость материала. Формирование эстетических и этических представлений. Гуманистический пафос. Педагогический (дидактический) компонент и его место в художественном целом произведения. От поучительности, назидательности к самостоятельности выводов и оценок. Позиция повествователя (рассказчика).

Языковая составляющая. Точность, доступность, понятность, живость и выразительность языка. Четкость композиционного решения.

Вопрос возрастного усложнения сюжетов и тем. Психологизм в литературе для детей.

Особенности образной составляющей произведения для детей. Герой. Система образов.

Конфликт в детской литературе. Отношения со сверстниками, взрослыми, многоликим миром.

Жанровые особенности детской литературы. Литературная сказка (своеобразие, разновидности, особенности героя и т.д.). Роль фольклора (а также детского фольклора). Народные сказки, их роль.

Рассказ, повесть, роман для детей. Тематика детской прозы (школа, дружба, первая любовь, природа).

Современность как фон и как содержание.

Автобиографический жанр в детском чтении. Монолог. Художественная подробность. Быт.

Приключенческая литература. Особенности сюжетосложения. Интрига. Препятствия. В поисках Настоящего Героя (незаурядная личность, сверхчеловек, идеал). Динамичность. Неожиданность.

Путешествия. Эффект достоверности.

Фантастика. Фэнтези. Инобытие. Гротесковые формы. Игра или предупреждение (предвидение).

Детский детектив. Занимательность и художественность.

История в детской литературе.

Научно-познавательная литература для детей. Художественный элемент в научно-популярном произведении. Художественное в справочно-энциклопедической форме. Мир. Великие открытия. Что мы знаем, а что не знаем.

Опыт пересказа и стилизации зарубежных произведений для детей.

Особенности поэзии для детей. Особенности рифмы, ритма, композиции. Звукопись. Игровые стихи, перевертыши, стихотворные сказки. Сатира и юмор в детской поэзии

Лирические циклы для детей.

Дополнительная тематика для семинара очерка и публицистики

Публицистика: основные функции. Документализм как определяющая черта жанра. Публицистика как область словесного творчества.

Роды публицистики (событийная, аналитическая, художественная); виды публицистики (политическая, экономическая, морально-этическая, литературно-критическая и др.); жанры публицистики (заметка, зарисовка, корреспонденция, очерк, интервью, репортаж, фельетон, статья и др.).

Особенности использования языковых и художественных средств; Работа с публицистическим текстом. Составление плана публицистического произведения; развитие общественно-политического и философского лексикона; анализ синтаксического строя публицистических произведений; Постановка проблемных вопросов; работа с композицией публицистических произведений разных жанров; освоение законов создания разных жанров публицистики, работа над экспрессивно-оценочной лексикой; своеобразие языка художественной публицистики; способы выражения личностного восприятия какого-либо явления общественной жизни, литературы, искусства, личности творца; способы доказательства, парадоксальность как способ выражения мыслей; публицистика исследовательского характера и проблемно-дискуссионная.

Умение сравнивать, анализировать, синтезировать явления социальной действительности разных временных отрезков.

- Очерк и его особое место – между художественной литературой и публицистикой. Очерк: художественный и документальный. Жанровые особенности очерка.
- Жанровая многомерность очерка, сращение очерка с близкими ему видами и образование многочисленных сложных межвидовых разновидностей (очерк–рассказ, очерк–статья, новеллистический очерк, очерковые повесть и роман.
- Жанровое своеобразие очерка. Документальный и художественный (беллетризованный) очерк.
- Вымысел и достоверность в художественном очерке: Проблематика и способы художественного исследования действительности в очерке.
- Путевой очерк. Портретный очерк. Бытовой очерк, или «очерки нравов». Социально-тематическое деление очерков: деревенский, городской («производственный»), военный, этнографический, исторический и др.
- Авторская позиция в очерке. Эпическая и лиро-эпическая структура очерка. Публицистические и лирические (лирико-публицистические, лирико-философские и др.) очерки. Сложные межвидовые разновидности очерка.
- Жанровый синтез в очерке.
- Лирическое начало в очерке.
- Историзм, социальная проблематика, политическая острота.
- Проблемные очерки. Политическая и общественная проблематика. Историзм в очерковой прозе. Сатирические очерки. Крупные очерковые формы: цикл очерков, хроники, роман-обозрение.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление и углубление тех знаний, умений и навыков, которые они получили на аудиторных занятиях, а также

способствовать развитию у студентов самостоятельности, ответственности, инициативы, умению организовать свое время.

Настоящие указания позволят студентам закрепить и самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой деятельности с целью создания высокохудожественных и стилистически оригинальных произведений. Они направлены на осмысленное формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Литературное мастерство».

4.1. Методические указания по подготовке к творческому семинару (собеседованию: обсуждению текстов)

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к творческому семинару. При подготовке к творческому семинару студент должен придерживаться следующего алгоритма:

1. Заранее изучить текст, представленный к обсуждению на семинаре.
2. Подготовить выступление на семинаре по предоставленной творческой работе.
3. Отметить и указать на грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки в тексте.
4. Сделать критический разбор содержания текста: проанализировать правильность построения творческой работы, обоснованность, «слабые» и «сильные» места в сюжете, соответствие или несоответствие с выбранным жанром.
5. Аргументировать свое мнение, опираясь на знания современной и классической литературы, уметь привести примеры.
6. Продемонстрировать правильную культурную речь, чувство такта. Обратит внимание на системность и логичность изложения, краткость и доказательность.
7. Предложить свои варианты развития сюжета, построения диалога и т.п. в тех местах творческой работы, в которых есть недоработки.
8. Выявить связь текста с какой-нибудь теоретической проблемой из списка тем к обсуждению (собеседованию), осмыслить источники, отметить в них основные мысли.
9. Проявить теоретические знания, используя материал учебников по литмастерству из списка рекомендованной литературы.

При подаче своей творческой работы на обсуждение, студент должен:

1. Предоставить текст для прочтения мастером и участников семинара заранее.
2. Тщательно подготовить свой текст для рецензирования оппонентам, отнестись к нему как к полноценной публикации.
3. Внимательно вычитать текст на предмет грамотности.
4. Быть готовым ответить на вопросы по содержанию, структуре и стилистике текста.
5. Уметь принимать критику и делать выводы.
6. Принять к сведению сказанное выступающими и мастером для доработки текста.
7. При желании студент может предварить собственное обсуждение докладом по интересующей его теме, а также откликнуться на текст творчески – пародией, эпиграммой, репликой, синопсисом.

Критерии оценки собеседования:

Основными критериями при использовании оценочных средств – в учебном и творческом процессах, на практических занятиях по литературному мастерству (во время семинаров и собеседований), студент:

1. демонстрирует логичность, последовательность и аргументированность речи;
2. имеет представление о современных литературных процессах, разбирается в современной русской литературе, знает опубликованные в последнее время наиболее значительные произведения словесности, умеет их анализировать;
3. способен вести корректную дискуссию, аргументировать свое мнение;
4. показывает способность в литературно-критической работе анализировать и оценивать идеологическую и эстетическую составляющие литературного процесса, прогнозировать перспективы его развития;
5. в ходе публичных выступлений показывает углубленные знания русской классической литературы;
6. демонстрирует знание критической литературы;
7. имеет навыки грамотного анализа текста, выявление недостатков с точки зрения редакторской и корректорской работы;
8. объективно и глубоко разбирается в точках зрения и мнениях других специалистов в области словесного творчества и умеет дать им объективную оценку.
9. умеет прислушиваться к замечаниям, делать выводы, осуществлять работу над ошибками;
10. демонстрирует общую эрудицию, проявляет интерес к социально-историческому и политическому процессам.

Собеседования считается успешным при соблюдении всех вышеперечисленных критериев.

4.2. Методические указания по подготовке к написанию художественного текста (задания): этюда, эссе, стихотворения, повести, рассказа, романа, пьесы, очерка.

1. Получив тему творческого задания (учащийся может самостоятельно придумать и предложить тему), студент должен составить план работы, ориентируясь на опыт выдающихся литераторов
2. Четко определить диапазон возможных интерпретаций темы
3. Обрисовать в воображении облик главного героя произведения, его социальный статус и внутренний мир
4. Четко представить себе основное событие произведения, которое будет являться кульминационным моментом развития сюжета
5. Определить систему внешних и внутренних конфликтов героя
6. Продумать детали фона и обстановки действия, особенности хронотопа произведения
7. Разработать первоначальную систему образов, которая возможно (или, скорее всего) будет изменяться по мере развития и разработки действия
8. Помнить, что собственная биография, опыт студента, степень его искренности могут стать основным источником художественного решения и стимулом к тому сложному психологическому состоянию, которое обозначается в психологии творчеством понятием «вдохновение»
9. Студент должен определиться с заголовком задания как важнейшей части общего творческого решения

10. Обратить внимания на основные составляющие сюжета (фабулы), и в особенности, на зачин и на финал будущего произведения (первая фраза как камертон тональности всего текста)

11. Главнейшим этапом в выполнении творческого задания должно стать саморедактура и умение добиться эффекта остранения и возможности увидеть свое произведение глазами будущего читателя

12. Помнить о морально-нравственной ответственности писателя за содержание своего произведения, ориентируясь на традиции классической литературы.

13. При оформлении творческой работы необходимо на первой странице написать фамилию, имя, отчество, курс, факультет (очный/заочный), а также фамилию и инициалы своего мастера.

14. Обратить внимание на грамотность, структуру текста.

15. При подготовке творческой работы придерживаться законов выбранного жанра.

16. Необходимо заранее подготовить творческую работу для обсуждения на семинаре.

17. После обсуждения необходимо сдать творческую работу на кафедру Литературного мастерства.

18. При написании творческой работы того или иного жанра необходимо учитывать его особенности и структуру. Информацию об особенностях жанра студент может найти в словарях литературоведческих терминов и энциклопедиях, а также в теоретических работах филологов. Например, словарь литературоведческих терминов (<http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/?q=456>):

- **Эссе** – это (франц. *essai* – попытка, проба, очерк) – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. От очерка отличается тем, что в эссе факты являются лишь поводом для авторских размышлений.

- При написании **этюда** необходимо учитывать, что это произведение небольшого объема. В основу этюда входит: авторское отношение к описываемому, точность и выразительность языка, незавершенность.

- **Очерк** – это разновидность малой формы эпической литературы, отличная от другой ее формы, рассказа, отсутствием единого, быстро разрешающегося конфликта и большой развитостью описательного изображения. Оба отличия зависят от особенностей проблематики очерка. Он затрагивает не столько проблемы становления характера личности в ее конфликтах с устоявшейся общественной средой, сколько проблемы гражданского и нравственного состояния «среды». Очерк может относиться и к литературе, и к публицистике.

- **Рассказ** – это небольшое прозаическое произведение в основном повествовательного характера, композиционно сгруппированное вокруг отдельного эпизода, характера.

- **Повесть** – это произведение эпической прозы, тяготеющее к последовательному изложению сюжета, ограниченное минимумом сюжетных линий.

- **Роман** – это эпическое повествование с элементами диалога, иногда и с включением драмы или литературных отступлений, сосредоточенное на истории отдельной личности в общественной среде.

- **Пьеса** – это общее обозначение предназначенного для сценического представления литературного произведения – трагедии, драмы, комедии и т.п. **Трагедия** – это вид драмы, возникший из древнегреческого обрядового дифирамба в честь покровителя виноградарства и вина бога Диониса, представлявшегося в виде козла, потом – подобием сатира с рожками и бородой. Трагедия противоположна комедии. Данный жанр изображает конфликты в предельно напряженной форме и показывает противостояния между личностями, судьбой или обществом. Всегда имеет трагический финал (смерть героев). Конфликт в трагедии может быть разрешен только смертью. **Комедия** – это драматическое произведение, средствами сатиры и юмора высмеивающее пороки общества и человека, отражающее смешное и низкое; всякая смешная пьеса. По Аристотелю, разница между трагедией и комедией состоит в том, что одна стремится подражать худшим, другая лучшим людям, нежели нынешние. **Трагикомедия** – это драма, сочетающая в себе черты и трагедии, и комедии, отражающая относительность наших определений явлений действительности.

- **Стихотворение** – это небольшое произведение, созданное по законам стихотворной речи; обычно лирическое произведение. **Верлибр** – это современная система стихосложения, представляющая собой своего рода границу между стихом и прозой (в ней отсутствует рифма, размер, традиционная ритмическая упорядоченность; количество слогов в строке и строк в строфе может быть различно; отсутствует также равенство акцентов, свойственное белому стиху. Их особенностей стихотворной речи сохраняется деление на строки с паузой в конце каждой строки и ослабленная симметричность речи (ударение падает на последнее слово строки). **Поэма** – это крупное стихотворное произведение с сюжетно-повествовательной организацией; повесть или роман в стихах; многочастное произведение, в котором сливаются воедино эпическое и лирическое начала. Поэму можно отнести к лиро-эпическому жанру литературы, так как повествование об исторических событиях и событиях жизни героев раскрывается в ней через восприятие и оценку повествователя. В поэме речь идет о событиях, имеющих общечеловеческое значение. Большинство поэм воспевают какие-то человеческие деяния, события и характеры. **Роман в стихах** – это специфический литературный жанр, объединяющий в себе эпичность прозаического романа и стихотворную эпическую поэму. То есть, можно сказать, что роман в стихах как отдельный жанр включает в себя все особенности прозаического романа, заключая их в поэтические рамки. Автор романа в

стихах может свободно переходить от подробной описательности повествования к лирическим отступлениям и философским рассуждениям, используя при этом все возможности поэзии. **Стихотворение в прозе** – это лирическое произведение в прозаической форме; обладает такими признаками лирического стихотворения, как небольшой объём, повышенная эмоциональность, обычно бессюжетная композиция, общая установка на выражение субъективного впечатления или переживания, но не такими средствами, как метр, ритм, рифма. Поэтому не следует путать Стихотворение в прозе с формами, промежуточными между поэзией и прозой именно по метрическому признаку, - с ритмической прозой и свободным стихом.

- **Критика** – это осмысление, разъяснение и оценка художественного произведения с точки зрения его современной значимости. Следует различать профессиональную, писательскую и читательскую литературную критику. Профессиональная критика подразумевает литературно-критическую деятельность, ставшую для автора главным родом занятий. Она занимает как бы пограничное положение между словесно-художественным творчеством и литературоведением. Писательская критика, отличающаяся нетрадиционностью взглядов и мышления, ассоциативностью, осознанным субъективизмом, подразумевает литературно-критические и критико-публицистические выступления тех литераторов, чье творчество в основе своей состоит из художественных текстов

Критерии оценки творческих заданий

Задание считается **выполненным** при соблюдении следующих критериев задания:

1. Тема, ее решение; полнота, адекватность
2. Фантазия, оригинальность видения
3. Общий культурный уровень, эрудиция
4. Умение создавать характеры
5. Лексическое богатство
6. Синтаксическое разнообразие
7. Внутренняя логика
8. Актуальность, связь с современными проблемами
9. Стилистическое и смысловое единство работы
10. Художественное и эмоционально-выразительное своеобразие произведения
11. Умение выстроить сюжет.
12. Понимание основ построения текста литературных жанров (пьеса, очерк, повесть, роман, рассказ).

Задание считается **невыполненным** при несоблюдении более половины критериев.

4.3. Методические указания по подготовке к зачету:

1. Предоставить грамотную и качественную творческую работу на обсуждение.
2. Быть активным участником семинара.
3. Участвовать в обсуждениях (собеседованиях) на семинаре, предоставлять грамотные разборы.
4. Знать теоретическую часть, ориентироваться в литературном процессе.
5. Вовремя предоставлять на кафедру литературного мастерства обсужденную творческую работу.

Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на основании предоставления оригинальной творческой работы/работ (рассказ, эссе, отрывок из повести/романа, стихотворение и т.д.), выполненных семинарских заданий (этюда, рецензия) и активного участия в семинаре (посещение семинаров, участие в обсуждениях и собеседованиях).

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не предоставил на обсуждение творческой работы, не выполнял заданий, не посещал семинар, а также за предоставление неоригинальной работы (плагиат).

4.4. Методические указания по подготовке к дифференцированному зачету.

1. Дифференцированный зачет ставится при наличии готовой дипломной работы.
2. Дипломная работа должна быть обсуждена на семинаре и допущена мастером к защите. На титульном листе ставится подпись руководителя семинара.
3. Дипломная работа должна иметь объем от 50 до 55 страниц (проза, драматургия, критика, очерк) и 700 строк (поэзия). Комбинированный диплом пишется по согласованию с руководителем семинара.
4. Дипломная работа должна иметь титульный лист (название диплома обязательно!);
5. Пред текстом диплома - страница о себе (не «родился-учился», а желательно – художественная автобиография, но возможна краткая автобиографическая справка; объём 1 – 2 страницы);
6. Нумерация с первой страницы текста диплома (титульный лист и автобиография не нумеруются);

7. Проза – каждое произведение с новой страницы; поэзия – каждое стихотворение с новой страницы;
8. Если в дипломе есть разделы – их названия – на отдельной странице, по центру;
9. На последней странице текста диплома – личная подпись
10. Содержание (название произведения и соответствующий номер страницы);
11. Шрифт: Times New Roman;
12. Размер шрифта: 14;
13. Интервал: Полуторный.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся на основании готовой и обсужденной с мастером дипломной работы, к содержанию и оформлению которой нет замечаний.

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дипломная работа готова, но требует незначительных доработок.

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся в случае предоставления дипломной работы с непроработанным материалом, требующим значительных изменений.

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии дипломной работы или при предоставлении дипломной работы с неоправданными художественными задачами, заимствованиями, или если дипломная работа не может быть исправлена по замечаниям преподавателя в срок.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Знакомство с сайтами литмастерства из списка рекомендованных электронных ресурсов или найденных самостоятельно, выход на сайты ведущих российских писателей и анализ художественной составляющей материалов, выложенных на данных сайтах

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

- учебная аудитория на 15 посадочных мест, оборудованная компьютером выходом в интернет с минимальными системными требованиями:

Процессор: 300 MHz и выше

Оперативная память: 128 Мб и выше

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники

Устройство для чтения DVD-дисков

- проектором, позволяющим в режиме реального времени выходить а творческие сайты писателей с демонстрацией материалов, выставленных на этих сайтах, либо для чтения лекции в режиме видеопрезентации.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:

- 1) Литинститут в семинарах мастеров кафедры творчества. Теория, практика и методика преподавания. Литературный институт имени А.М. Горького, 2011
- 2) Сергей Есин «Власть слова», М., Издательский дом «Литературная газета» 2004 г.

б) дополнительная литература:

- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
Минералов Ю.И. Так говорила держава (XX век и русская песня). М., 1995.
Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М., «Мусагет», 1910.

в) рекомендуемая литература:

- 1) Алперс Б.В. Актерское искусство в России. М.-Л.: Искусство, 1945.
- 2) Антонов С.П. Я читаю рассказ. М., 1971.
- 3) Антонов С.П. От первого лица. М., 1973.
- 4) Арбузов А. Путь драматурга. М. Лит. институт, 1957.
- 5) Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957.
- 6) Аристотель. Соч. в 4 т., т. 4., М., «Мысль», 1976-1978.
- 7) Астафьев В.П. Зрячий посох. Повести и очерки. М., Эксмо, 2004.
- 8) Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. М., 1865-1869.
- 9) Бельчиков Н.Ф. Пути и навыки литературного труда. М., Наука, 1965.
- 10) Белый Андрей. Луг зеленый. М., 1910.
- 11) Белый Андрей. Мастерство Гоголя. М.-Л., 1934.
- 12) Бентли Э. Жизнь драмы. Айрис-Пресс. М., 2004.
- 13) Боневоленская Т.А. Проблемы современного публицистического жанра. М., 1989
- 14) Веселовский А.Н. Избранное. На пути к исторической поэтике. М., 2010.
- 15) Веселовский А.Н. Язык поэзии и язык прозы // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антол. / Под общ. ред. В.П. Нерознака. М., 1997.
- 16) Взаимодействие и синтез искусств. Л.: Наука, 1978.
- 17) Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
- 18) Винокур Г.О. О языке художественной литературы. М., 1991.
- 19) Вишневская И.Л. Аплодисменты в прошлое. М., 1996.
- 20) Владимиров С. Действие в драме. Л., 1972.
- 21) Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996.
- 22) Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.2: О стихах. М., 1997.

- 23) Гаспаров М.Л. Очерки истории русского стиха. М., 2000.
- 24) Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968.
- 25) Гегель Г. Эстетика. В 4 т. М., "Искусство", 1968-1973.
- 26) Гете И. В. Статьи и мысли об искусстве. М.-Л., "Искусство", 1936.
- 27) Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1974.
- 28) Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1980.
- 29) Горький М. Письма начинающим литераторам.
- 30) Грифцов Б. Как работал Бальзак. М., Сов. писатель, 1937.
- 31) Гудзий Н.К. Как работал Толстой. М., Сов. писатель, 1936.
- 32) Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., "Прогресс", 1985.
- 33) Гусев В.И. Память и стиль. М., «Сов. писатель», 1981.
- 34) Гусев В.И. Статья как произведение// Гусев В.И. Испытание веком. М., 1982.
- 35) Гусев В.И. Герой и стиль. М., «Худ. лит.», 1983.
- 36) Гусев В.И. Искусство прозы. Статьи о главном. М., 1999.
- 37) Гусев В.И. Журнал теоретика. М., Лит. институт, 2007.
- 38) Гусев В.И. Два Александра. М., 2008.
- 39) Есин С.Н. Власть слова. Изд. дом «Литературная газета», М., 2004.
- 40) Есин С.Н. Отступление от романа или В сезон засолки огурцов. М., Современный писатель, 1994.
- 41) Жирмунский В.М. Вопросы теории литературы. Л., 1928.
- 42) Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975.
- 43) Кожин В. Происхождение романа. М., 1965.
- 44) Кожин В. Как пишут стихи. М., 2001.
- 45) Кривцун О.А. «Переселение части меня в Другого». Диалог художника с предметом изображения. // Журнал «Человек». 2003, №3.
- 46) Кривцун О.А. Личность художника как предмет психологического анализа. // Психологический журнал. 1996. №2.
- 47) Кривцун О.А. Психология искусства. Издат-во Литературного института им. А.М. Горького. 2000.
- 48) Кривцун О.А. Ритмы искусства и ритмы культуры: поиск исторических сопряжений. // «Вопросы философии», 2005. № 6.
- 49) Кривцун О.А. Творческое сознание художника
- 50) Кривцун О.А. Художник и его Двойник: перипетии идентификации в творчестве. // Журнал «Человек». 2006. №4, №5.
- 51) Кривцун О.А. Художник на сцене воображаемого. Феномен рефлексии в художественном творчестве. // Журнал «Человек». 2005. №3, №4.
- 52) Кривцун О.А. Эволюция художественных форм. Культурологический анализ. М. "Наука". 1992.
- 53) Кузнецов Г. Журналист на экране. Москва 1985.
- 54) Кузнецов Ф. Судьба и правда великого романа. ИМЛИ РАН, 2005.
- 55) Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста.
- 56) Медведев П.Н. В лаборатории писателя. Л., Сов. писатель, 1960.
- 57) Минералов Ю.И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность). М., 1999.
- 58) Минералов Ю.И. Контуры стиля эпохи. М. 2007.
- 59) Минералов Ю.И. Сравнительное литературоведение. М. 2010.
- 60) Митта А. Между раем и адом.
- 61) Михалков С.В. Моя профессия. Статьи, выступления, заметки. М., Сов. писатель, 1962.
- 62) Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996.
- 63) Наровчатов С.С. Необычное литературоведение.
- 64) Немирович-Данченко В.И. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952.
- 65) Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки.

- 66) Озеров Л.А. Работа поэта. Книга статей. М., Сов. писатель, 1963.
- 67) Паустовский К.Г. Золотая роза. Заметки о писательском труде.
- 68) Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990.
- 69) Пospelов Г.Н. Эстетическое и художественное. М., 1965.
- 70) Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., «Искусство», 1976.
- 71) Прохоров Е. П. Искусство публицистики. Москва, 1984.
- 72) Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 2000.
- 73) Розов В. Соб. соч в 3 томах. М., Олма-Пресс, 2001.
- 74) Самойлов Д. Книга о русской рифме.
- 75) Словари (этимологические, морфологические, орфографические, синонимов, антонимов, языка Пушкина и т.д.).
- 76) Солоухин В.А. Волшебная палочка. М., Моск. Рабочий, 1983
- 77) Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 томах.
- 78) Тендряков В.Ф. Плоть искусства./ Собр. соч. в 4 т. Т.3. М. Худ. лит. 1980.
- 79) Томашевский Б.В. Теория литературы. М.- Л., 1931.
- 80) Томашевский Б.В. Стилистика. Л., 1983.
- 81) Тынянов Ю.Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
- 82) Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965.
- 83) Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- 84) Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. М., 1970.
- 85) Федин К.А. Горький среди нас./ Избр. соч. в 3 т. Т.3. Терра, 2009.
- 86) Цейтлин А.Г. Труд писателя. Вопросы психологии, творчества, культуры и техники писательского труда. М., Сов. писатель, 1962.
- 87) Шенгели Г.А. Школа писателя. Основы литературной техники. М., Всерос. Союз поэтов, 1930.
- 88) Шенгели Г.А. Техника стиха. М., Гослитиздат, 1960.
- 89) Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.-Л., «Academia», 1935.
- 90) Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Круг, 1925.
- 91) Шкловский В.Б. Как сделана «Война и мир» Толстого.
- 92) Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. В 2 т. М., «Искусство», 1983.
- 93) Шопенгауэр А. О писательстве и о слоге. Спб., 1893.
- 94) Шостак М.И. Аналитическая публицистика: методы и жанры. Москва. 1999 г.
- 95) Шостак М.И. Жанры художественной публицистики. Москва, 2000.
- 96) Элиот Т.С. Назначение поэзии. Киев, 1997.
- 97) Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970.
- 98) Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
- 99) Произведения руководителей творческого семинара.
- 103) Библиотечка «Писатели о творчестве». М., Сов. Россия (выходила по инициативе кафедры литературного мастерства Литературного института им. А.М. Горького с 1963 г.):
- Каверин В.А. Очерк работы. М., Сов. Россия, 1964.
 - Твардовский А.Т. Как был написан «Василий Теркин». М., Сов. Россия, 1965.
 - Бондарев Ю. Стиль и слово. М., Сов. Россия, 1965.
 - Нагибин Ю.М. Размышления о рассказе. М., Сов. Россия, 1964.
 - Наровчатов С.С. Разговор начистоту. М., Сов. Россия, 1965.
 - Федин К.А. Как мы пишем. М., Сов. Россия, 1966.
 - Солоухин В.А. Работа. М., Сов. Россия, 1966.
 - Винокуров Е. Поэзия и мысль. М., Сов. Россия, 1966.
 - Ошанин Л. Как создается песня. М., Сов. Россия, 1967.
 - Долматовский Е. Молодым поэтам. М., Сов. Россия, 1981.
- и др.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечная система [IPRbooks](http://www.iprbookshop.ru/). ЭБС содержит более **120000** изданий, из них более **35 000** учебных и научных работ по различным дисциплинам, более 630 наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более **700** федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов.. <http://www.iprbookshop.ru/>

Культура.РФ. Портал культурного наследия России. <http://www.culture.ru/>

Национальная электронная библиотека. Проект НЭБ поддерживается Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал дает доступ к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. <http://нэб.рф/>

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Собрание электронных копий ценных и наиболее востребованных печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ. <http://elibrary.rsl.ru/>

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ). ФЭБ - полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. <http://feb-web.ru/>

Российский государственный архив литературы и искусства. В архиве собраны фонды театров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств, общественных организаций; личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов. <http://rgali.ru/>

Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Фонд содержит работы по истории русской литературы, зарубежной литературе, фольклору, теории литературы, литературе народов России и СНГ, периодике ИМЛИ, справочную литературу. <http://imli.ru/elib/>

Портал «Пушкинский Дом». Электронные публикации Института русской литературы («Пушкинский Дом») РАН. <http://lib.pushkinskijdom.ru/>

Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. Онлайн-библиотека содержит книги по актерскому мастерству, истории театра и кино, тексты пьес. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

Драматургия.ru Библиотека произведений современных российских и зарубежных драматургов. <http://dramaturgija.ru/>

Драматургия 20 века. Новости и новинки. Коллекция пьес второй половины 20 века. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

Классика.Ru - библиотека русской литературы Одна из самых полных сетевых коллекций произведений классической русской художественной литературы (проза, поэзия). На сайте опубликовано около трех тысяч произведений поэтов и писателей. <http://www.klassika.ru/>

Русская виртуальная библиотека. Целью библиотеки является электронная публикация классических и современных произведений русской литературы, взятых из авторитетных печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата и комментариев. <http://rvb.ru/>

Библиотека иностранной литературы им. Рудомино. Оцифрована часть фондов. В основном это редкие книги. <http://hyperlib.libfl.ru/rubr.php>

Президентская библиотека им. Ельцина. Фонд редких книг из российских публичных библиотек по тематическим коллекциям. К Году литературы сервис подготовил подборку «Факт и образ российской истории в произведениях русских писателей», где «Ода Державина дана из журнала «Новости» 1799 года. <http://prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx>

Библиотека Максима Мошкова. Основной раздел содержит оцифрованные произведения, присланные пользователями. Выделен раздел для свободной самостоятельной публикации своих литературных текстов «Журнал „Самиздат“» <http://lib.ru/>

«**Philology.ru**». Филологический портал, предоставляющий информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки, центральным разделом портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических пособий). <http://philology.ru/>

Весь Толстой в один клик. электронная версия 90-томного собрания сочинений Толстого. Более 700 произведений от классика. <http://www.readingtolstoy.ru>

Журнальный зал - электронная библиотека современных литературных журналов России. Фонд свежих номеров известных отечественных "толстых журналов". База пополняется быстро, многие произведения сначала публикуются здесь, а потом выходят отдельными книгами. <http://magazines.russ.ru/about>

Библиотека Гумер - гуманитарные науки. <http://www.gumer.info/> Фонд книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. <http://www.gumer.info/>

Библиотека античной литературы. Содержит тексты древнегреческой и древнеримской литературы. <http://library.greekroman.ru/>

Электронная библиотека Im Werden. Собрание литературных текстов древних и современных, российских и иностранных авторов, а также их портреты, биографии, библиография, комментарии, критика, звуковые файлы, воспроизводящие чтение авторами своих произведений (в формате mp3). <http://imwerden.de/novoe-1.html>

Философская библиотека средневековья. Библиотека включает историко-философскую, богословскую, филологическую и искусствоведческую литературу, относящуюся к различным периодам христианской истории. Представлены латинские тексты и переводы на русский язык наиболее значительных философов и богословов западного средневековья <http://antology.rchgi.spb.ru/>

Цифровая библиотека по философии Книги и публикации по философии древности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, современности и др. Представлены издания по истории философии, социальной философии, философии религии и духа, философии науки и техники <http://filosof.historic.ru/>

История. РФ. Сайт адресован историкам — научным сотрудникам, преподавателям, методистам, аспирантам, студентам. <http://histrf.ru/>

Материалы русской истории Основные материалы для изучения русской истории. Представлены работы Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н. Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др. <http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm>

Составители:

Есин Сергей Николаевич, профессор, заведующий кафедрой литературного мастерства,

Толкачев Сергей Петрович, профессор кафедры литературного мастерства,

Нагимов Фарит Сагитжанович, доцент кафедры литературного мастерства,

Малягин Владимир Юрьевич, доцент кафедры литературного мастерства,

Сидоров Евгений Юрьевич, профессор кафедры литературного мастерства,

Седых Галина Николаевна, доцент кафедры литературного мастерства,

Торопцев Александр Петрович, доцент кафедры литературного мастерства.