

ФГБОУ ВО Литературный институт имени А.М. Горького

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ
СЛОВЕСНАЯ ЖИВОПИСЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Кафедра русской классической литературы и славистики

Москва 2017

Введение (пояснительная записка)

Цель реализации программы

- расширить представление о художественных возможностях различных видов описаний в литературном произведении (портрет, пейзаж, интерьер, образ иконы, фотографии, живописного полотна и т.п.);
- проанализировать в русской литературе XIX–XX вв. художественные эксперименты в области словесной живописи.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине:

Коды компетенции	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-9	Знание древнерусской и классической русской литературы	<ul style="list-style-type: none">• знать: основные направления развития русской словесности• уметь: анализировать явления литературного процесса в их взаимосвязи с эпохой и индивидуальностью автора.• владеть: навыками анализа и сопоставления текстов и литературных явлений, навыками аргументированного изложения собственной точки зрения.
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.	<ul style="list-style-type: none">• знать: содержание и закономерности современного литературного процесса• уметь: развивать художественное восприятие, стремиться к эстетическому развитию и самосовершенствованию• владеть: способностью понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
ПСК-1.11	Способность и готовность объективно и глубоко разбираться в точках зрения, мнениях других специалистов и давать им	<ul style="list-style-type: none">• знать: проблематику и дискуссионные темы в научных кругах гуманитарных отраслей знания.

	справедливую оценку.	<ul style="list-style-type: none"> • уметь: объективно оценивать позитивный опыт специалистов смежных гуманитарных областей. • владеть: способностью объективно и глубоко разбираться в точках зрения и мнениях других специалистов и давать им справедливую оценку.
--	----------------------	--

Содержание дисциплины по темам

№ п/п	Содержание
<p>Тема 1: Портрет в литературе. Художественные эксперименты с портретом в русской литературе</p>	<p>– Определение портрета в литературе. – Живописный портрет в литературе (Гоголь, Гончаров, Лесков, Л.Толстой, Вересаев и др. — на выбор). – Мотив оживающего портрета (Гоголь, Лермонтов, Тургенев, А.К.Толстой, С.Н.Дурылин, А.К.Толстой — на выбор). – Синтез образов: портрет-имя, портрет-пейзаж, портрет-интерьер (З.Н.Гиппиус, Е.Замятин, М.Булгаков).</p>
<p>Тема 2: Образ живописного полотна и фотографии (экфрасис) в литературе.</p>	<p>– Образ фотографии в русской литературе (Чернышевский, Л.Толстой, Достоевский, Бунин, Платонов и др.). – «Сикстинская мадонна» Рафаэля в русской литературе XX вв. (Вересаев, Пришвин, Волынский, Гроссман). * Образ иконы в русской литературе: Лесков, Мережковский, Бунин, Шмелев, Дурылин, Платонов.</p>
<p>Тема 3: Пейзаж в литературе. Художественные эксперименты с пейзажем в русской литературе.</p>	<p>– Определение пейзажа в литературе. История пейзажа и первые эксперименты с пейзажем в русской и мировой литературе. – Живописный пейзаж в литературе (Гаршин, Репин, Гиппиус, Замятин). – Пейзаж-символ, пейзаж-метафора: образы дороги, тумана, сада, Петербурга и др.). * Импрессионистский, сюрреалистический, абстракционистский пейзаж в литературе (Замятин «Мы»).</p>
<p>Тема 4: Интерьер как образ героя, дома, мира.</p>	<p>– Определение интерьера в литературе. – Образ героя и эпохи в интерьере. – ИмPLICITный и эксплицитный интерьер (на примере творчества М.Шолохова) – Интерьер будущего в утопиях и фантастике.</p>

* — Отмечены темы для самостоятельного освоения по материалам авторского сайта (www.mirfilologa.ru) или доступным в интернете публикациям преподавателя.

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко и последовательно фиксировать основные положения, формулировки, обобщения, выводы; отмечать важные мысли, ключевые слова, термины. Уточнить неясные термины, понятия с помощью словарей, справочников с выписыванием толкований в лекционную или специальную тетрадь. Обозначить вопросы (термины, материал), вызывающие трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если в ходе самостоятельной работы не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом (семинарском) занятии. Следует уделять внимание следующим понятиям (явлениям) литературного процесса: литературный род, вид, жанр, направления, течения, школы и др.
Доклад	Предусматривается изучение первоисточников (художественных и научных текстов), биографии писателя или исследователя, научной, учебной и другой литературы. Осуществляется отбор необходимого материала и систематизация его; самостоятельное аргументированное изложение материала, формирование выводов. Фиксация материала рекомендуется в виде развернутых тезисов.
Подготовка к зачету	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на прочитанные и проанализированные первоисточники (художественные тексты, литературоведческие работы), конспекты лекций, иную рекомендуемую литературу.

Типовые контрольные задания или иные материалы

Контрольная работа может быть выполнена в виде научной статьи или художественного произведения.

Статья:

- Проанализируйте художественные эксперименты с портретом (или пейзажем, интерьером, описанием картины...) в современной русской литературе (один или несколько авторов на выбор).

*** Вариант задания: в зарубежной литературе (один или несколько авторов на выбор).

Художественное творчество:

- Рассказ или очерк о каком-либо произведении изобразительного искусства (с его описанием).
- Придумайте современный сюжет с оживающим портретом и опишите сам портрет.
- Создайте портрет героя в виде комнаты (аналог в живописи: Сальвадор Дали «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты»; пример в литературе: Замятин «Мы» портрет I-330).

*** Варианты задания: портрет-пейзаж, портрет-натюрморт.

В качестве контрольной работы обсуждаются и принимаются любые оригинальные идеи по воплощению в творчестве различных видов словесной живописи.

Зачет: в форме лаборатории студентов:

- студенты представляют свои находки в области словесной живописи;
- совместное обсуждение художественных экспериментов или исследовательских

статей студентов.

Зачет (промежуточная аттестация)

а) критерии оценивания результатов:

При выставлении оценки преподаватель учитывает: полноту знания учебного материала по вопросу, логичность изложения материала; аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления; умение связывать теоретические положения с анализируемым явлением литературного процесса:

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала занятия, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной для подготовки к занятию. Как правило, оценка «зачтено» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

б) описание шкалы оценивания: оценки по зачету: зачтено, не зачтено.

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Минералов, Ю.И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность) – М.: «Владос», 1999. (*Библиотека Литературного института*)

Дополнительная:

1. Дмитриевская, Л.Н. Образ мира и образ человека: пейзаж, портрет, интерьер в романе Е. Замятина «Мы» – М., 2012. (*Электронный доступ к книге на сайте <http://elibrary.ru> + Библиотека Литературного института*)
2. Дмитриевская, Л.Н. Пейзаж и портрет: проблема определения и литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З.Н. Гиппиус) – М., 2005. (*Библиотека Литературного института*)
3. Дмитриевская, Л.Н. Портрет и пейзаж в русской прозе: традиция и художественные эксперименты. – М., 2013. (*Электронный доступ к книге на сайте <http://elibrary.ru> + Библиотека Литературного института*)

Рекомендуемая:

4. Баршт, К.А. О типологических взаимосвязях литературы и живописи (на материале русского искусства XIX века) // Русская литература и изобразительное искусство XVIII — начала XX века: сб. науч. тр. — Л., 1988. С.5–34.
5. Вартанов, А.С. О соотношении литературы и изобразительного искусства // Литература и живопись. — Л.: «Наука», 1982.
6. Галанов, Б. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь. — М.: «Сов. писатель», 1974.
7. Гаспаров, Б.М. Структура текста и культурный контекст // Гаспаров, Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. — М.: «Наука», 1993. С.274–303.
8. Данилова, И.Е. Исполнилась полнота времён. Размышления об искусстве. Статьи, этюды, заметки. — М., 2004.
2. Дмитриевская, Л.Н. Словесная живопись в русской прозе XIX – начала XX вв.: дис. ... доктора. филол. наук. – М., 2013. (*Читальный зал Литературного института*).
3. Завгородняя, Г.Ю. Живописное начало в прозе первой трети XX в. // Лучшая вузовская лекция. — М.: ИПК «Литера», 2006. С.38–60.
4. Искусство портрета: сб. статей. / Под ред. А.Г. Габричевского. — М.: ГАХН, 1928.
5. Колосова, С.Н. Типология и поэтика портрета в русской лирической поэзии: дис. ... доктора. филол. наук. – М., 2012. (*Читальный зал Литературного института*).

6. Колосова, С.Н. Портрет в русской лирической поэзии. — М.: ИПК «Литера», 2011.
7. Лепяхин, В.В. Икона в русской художественной литературе. Икона и иконопочитание, иконопись и иконописцы. — М.: Изд-во «Отчий дом», 2002. (*Частями есть в сети Интернет*)
8. Лосев, А.Ф. Проблема вариативного функционирования живописной образности в художественной литературе // Литература и живопись. — Л.: «Наука», 1982. С.31–65.
9. Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — М.: «Искусство», 1995.
10. Лосев, А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. — М.: «Мысль», 1995.
11. Лотман, Ю.М. Портрет // Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств»). — СПб: «Академический проект», 2002. (*Статья доступна в сети Интернет.*)
12. Минералова, И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: учеб. пособие. — М.: «Флинта: Наука», 2011.
13. Норштейн, Ю.Б. Сказка сказок. — М.: Издательство «Красная площадь», 2005.
14. Норштейн, Ю.Б. Снег на траве. В 2 кн. — М.: Издательство «Красная площадь», 2008.
15. Рубинс, М. Пластическая радость красоты: Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция — СПб: «Акад. Проект», 2003.
16. Сакулин, П.Н. Филология и культурология. — М.: «Высшая школа», 1990.
17. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. — М.: «Прогресс. Культура», 1995.
18. Топоров, В.Н. Тезисы к предыстории «портрета» как особого класса текстов // Исследования по структуре текста. — М.: «Наука», 1987.
19. Уртминцева, М.Г. Говорящая живопись (очерки истории литературного портрета). — Н. Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 2000.
20. Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. — М.: Изд-во «МиК», 2002.

5.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечная система IPRbooks. 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/>
www.mirfilologa.ru – сайт Л.Н.Дмитриевской как дистанционная поддержка курса.

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.pushkinskiydom.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/>

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». <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.readingtolstov.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. 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/>

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

История. РФ. Сайт адресован историкам — научным сотрудникам, преподавателям, методистам, студентам, студенткам. <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>