

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Кафедра ОГСЭД

Рабочая программа дисциплины
«Теория стиха, прозы и драмы»

Уровень высшего образования

Специалитет

Специальность

071101 (52.05.04) Литературное творчество

Специализация «Литературный работник»

Форма обучения

Очная

Нальчик

2014

1. Цели и задачи дисциплины:

- владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать информацию (ОК-1);
- логически верно, ясно и аргументированно выражать мысли в устной и письменной форме (ОК-2);
- осознавать идейную и эстетическую значимость литературы как словесного искусства, то место, которое она занимает в ряду других видов искусства (ОК-3);
- использовать основные положения и методы смежных гуманитарных наук (лингвистики, философии, прежде всего эстетики, культурологии) при решении ряда филологических задач (ОК-4);
- знать основные виды искусства и место в их ряду литературы, тропы, стилистические (синтаксические) фигуры (ОК-5);
- знать ведущие академические школы в литературоведении, наиболее важные и актуальные методологические и теоретические проблемы, идейные и эстетические течения в литературной критике, их основных представителей и их труды (ОК-6);
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9).

б) профессиональные (ПК):

Уметь: использовать в практической деятельности эти знания, с помощью анализа и синтеза отличать произведения разных литературных родов и жанров друг от друга, совершенные в художественном отношении тексты от несовершенных (ПК-7);

Владеть: навыками выбора авторов, произведений разных родов и жанров, стилей для составления литературно-художественных изданий, обосновывать концепцию издания (ПК-8);

- участвовать в формировании тематического плана и издательского портфеля (ПК-9);
- оценивать авторские заявки и авторские оригиналы в единстве их содержания и формы (ПК-10);
- редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контент цифровых документов (ПК-11);
- совершенствовать содержание и форму литературных произведений (ПК-12);

- использовать современные достижения разных литературоведческих школ в практической издательской деятельности (ПК-13);
- представлять результаты исследования в форме рефератов, статей, рецензий (ПК-14).

Основные задачи курса:

выявить глубинную связь литературы с отечественной и зарубежной философией;

изучить основные понятия теории литературы: образность и знаковость, роды и виды (жанры) литературы, целостность литературного текста, компоненты содержания и формы произведения, системы стихосложения и размеры, типы рифмовки, изобразительно-выразительные средства (тропы), стилистические /синтаксические фигуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина профессионального цикла, раздел «дисциплина специализации». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «История зарубежной литературы» и «История отечественной литературы». Данная учебная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами: «Современный русский язык», «Практическая и функциональная стилистика русского языка» для формирования представлений о исторических типах и стилевых разновидностях литературных текстов; умозаключений и операций доказательства и опровержения, специфики проблемы, гипотезы и теории как форм развития знания. «Теория литературы» – один из ведущих предметов филологического образования, скоординированный с русским языком, зарубежной и отечественной литературой, философией, в первую очередь, эстетикой, логикой, культурологией. Дисциплина ориентирует на все виды профессиональной редакторской деятельности: подготовку к изданию книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контента цифровых документов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- общекультурные (ОК):* - *владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать информацию (ОК-1);*
- *логически верно, ясно и аргументированно выражать мысли в устной и*

письменной форме (ОК-2);

- иметь четкие представления о родах и видах литературы, образности, сюжете, композиции, языке, теории стиха, уметь пользоваться научно-критической и справочной литературой, анализировать литературно-художественные произведения в единстве их составляющих — содержания (эстетического объекта) и формы (артефакта)(ОК-3);

- *использовать основные положения и методы смежных гуманитарных наук (лингвистики, истории, философии, культурологии) при решении ряда филологических задач (ОК-4);*

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

- *использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9).*

Профессиональные компетенции:

ПК-7 — с помощью анализа и синтеза отличать совершенные в художественном отношении тексты от несовершенных;

ПК-8 — уметь выбирать авторов, произведения для составления литературно-художественных изданий, обосновывать концепцию издания;

ПК-9 — обосновать концепцию издания;

ПК-13 — участвовать в формировании тематического плана и издательского портфеля;

ПК-14 — представлять результаты исследования в форме рефератов, статей, рецензий;

ПК-16 — оценивать авторские заявки и авторские оригиналы;

ПК-17 — редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контент цифровых документов;

ПК-18 — совершенствовать форму литературных произведений, обосновывая виды правки авторского текста.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: особенности содержания и поэтики литературно-художественных художественных текстов (ОК-5), (ПК-17);

основные академические школы в литературоведении, идейные течения в литературной критике (ОК-6), (ПК-8).

Уметь: использовать в практической деятельности эти знания, с помощью анализа и синтеза отличать совершенные в художественном отношении

тексты от несовершенных (ПК-7);

участвовать в формировании тематического плана и издательского портфеля (ПК-9);

- оценивать авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-10);

- совершенствовать форму литературных произведений (ПК-12);

- использовать современные достижения литературоведения в практической издательской деятельности (ПК-13);

ПК-14 — представлять результаты исследования в форме рефератов, статей, рецензий.

Владеть навыками: выбора авторов, произведений для составления литературно-художественных изданий, обосновывать концепцию издания (ПК-8);

- обоснования концепции издания (ПК-9);

- участия в формировании тематического плана и издательского портфеля (ПК-13);

- редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контента цифровых документов (ПК-17);

- представления результатов исследования в форме рефератов, статей, рецензий (ПК-14).

4. Содержание дисциплины

4.1 Содержание разделов дисциплины

Теория литературы изучает основные внутренние закономерности искусства слова: присущие ему образность и знаковость, типы художественного обобщения, особенности содержания и формы его произведений, роды и виды (жанры) литературы, сюжет, композицию, язык, теорию стиха. Освещаются основные тенденции литературного процесса разных историко-культурных эпох, жанровые и эстетические системы, стили.

<u>№</u> <u>п/п</u>	<u>Наименование</u> <u>раздела дисциплины</u>	<u>Содержание раздела</u>
<u>1.</u>	Сущность искусства	Образ и знак в художественном произведении, соотношение этих понятий. Аристотелевская теория мимесиса и теория символизации. Жизнеподобный и условный типы изображения. 2 дидактич. ед.
<u>2.</u>	Художественная литература как вид искусства	Искусства изобразительные и экспрессивные, пространственные, временные и пространственно-временные. Литература как изобразительный и временной вид искусства. Лессинг о действии ее познавательных возможностей. Соотношение кино и телевидения с литературой в художественной культуре второй половины XX века. 2 дидактич. ед.
<u>3</u>	Литературное произведение как художественное целое	Определение литературного произведения. Содержание в его соотношении с формой. Форма произведения как совокупность способов, средств, приемов воплощения содержания. Разработка В.Гумбольдтом, А.Потебней, Г.Винокуром понятия "внутренняя форма". Художественное произведение как развернутое в мир целое. Методы анализа литературного произведения как художественного целого. 2 дидактич. ед.
<u>4</u>	Роды литературы	Эпос, лирика, драма — роды художественной словесности. А.Н.Веселовский о происхождении поэтических родов. Различие поэтических родов в "Поэтике" Аристотеля. Теория литературных родов Гегеля и Белинского. Современная теория родов литературы (К.Бюлер, В.Е.Хализев). 3 дидактич. ед.

<u>5</u>	Виды литературы (жанры)	Жанр как устойчивая формально-содержательная целостность. Антижанр в его соотношении с пародией. Межродовые формы в литературе: лирическая драма, эпическая драма, лиро-эпос. Лирика и ее жанры: ода, элегия, сатира, эпиграмма, послание, стансы. Лироэпические жанры. Проблема "лирического героя". Эпос и его жанры. Роман, его соотношение с героической эпопеей, типы и жанровые разновидности. Повесть как средняя эпическая форма. Рассказ как малая эпическая форма. Новелла и очерк, их отличие от рассказа. Драматический род и его жанры. Трагическое и трагедия. Аристотель о катарсисе. Гегель и современная эстетика о трагическом герое. Пантрагическое у Ф.Ницше. Комическое и комедия. Концепция амбивалентного карнавального смеха в трудах М.М.Бахтина. Комический герой и комический гротеск. Комедия характеров. Комедия положений. Другие жанровые разновидности комедии. Драма. Отличие драматического конфликта от трагического. Драма частной жизни в XVIII и XIX в. Новаторство драматургии XX в. Мелодрама и причины ее популярности. 3 дидактич. ед.
<u>6</u>	Фабула, сюжет композиция литературного произведения	Различные толкования терминов фабула и сюжет. А.Н.Веселовский и В.Я.Пропп о мотивах и сюжете. Два типа литературных сюжетов. Сюжетность как существенная особенность произведения эпического и драматического рода. Особый характер сюжета в лирике. Композиция литературного произведения. Определение точки зрения. Анализ фабулы, сюжета и композиции. 1 дидактич. ед.
<u>7</u>	Художественное время и художественное пространство в литературном произведении	Роль работ М.М.Бахтина и ученых московско-тартуской школы в исследовании проблемы. Художественное время и пространство как способы осуществления композиции литературного произведения. Понятие хронотопа. Универсальные пространственно-временные хронотопы. 2 дидактич. ед.
<u>8</u>	Автор и герой в литературном произведении	Значение терминов "автор", "авторство". Роль авторской индивидуальности в литературе XIX-XX в. Грани авторской субъективности. Своеобразие выражения ее в лирике. Персонаж и его ценностная ориентация. Сознание и самосознание персонажа. Психологизм. Портрет. Формы поведения, диалог и монолог, пейзаж, вещная образность как средства характерообразования. 2 дидактич. ед.

9	Художественная речь	Специфика художественной речи. Поэзия и проза. Текст как понятие филологии и семиотики. Текст в постмодернистских концепциях. Типы неавторского слова: чужое слово, стилизация, пародия, сказ, реминисценция, интертекстуальность. 2 дидактич. ед.

4.2. Структура дисциплины. Тематический план.

Изучается в 5-7 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практ. зан.	СРС	ОК, ПК
1	Сущность искусства	4	2	6	ОК 1, ПК 9
2	Художественная литература в ряду искусств.	4	2	6	ОК 3, ПК 12
3	Художественная литература как вид искусства.	4	2	6	ОК 4, ПК 11
4	Литературное произведение как художественное целое.	4	2	6	ОК 1, ПК 9
5	Содержание и форма литературного произведения.	4	2	6	ОК 3, ПК 12
6	Роды литературы. Аристотель, Гегель, В.Белинский о литературных родах.	4	2	6	ОК 4, ПК 11
7	Виды (жанры) литературы	4	2	6	ОК 1, ПК 9
8	Эпические жанры.	4	2	6	ОК 3, ПК 12
9	Лирические жанры.	2	2	6	ОК 1,

					ПК 9
10	Основные понятия стиховедения.	2	2	6	ОК 3, ПК 12
11	Жанры драмы.	2	2	6	ОК 1, ПК 9
12	Фабула и сюжет литературного произведения.	2	2	6	ОК 3, ПК 12
13	Композиция литературного произведения и ее формы.	2	2	6	ОК 4, ПК 11
14	Художественное время и художественное пространство в литературном произведении. М.Бахтин и Ю.Лотман о художественном времени и пространстве.	4	2	8	ОК 1, ПК 9
15	Автор и герой в литературном произведении.	4	6	10	ОК 3, ПК 12
16	Художественная речь.	4	2	4	ОК 1, ПК 9
17	Обзор теоретико-литературных материалов в периодике.	4	2	6	ОК 3, ПК 12
		58	38	110	

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.(ФОС)

Формы самостоятельной работы и темы рефератов, контрольных работ и презентаций.

<i>Реферат,</i>	<i>По литературно-критическим статьям и теоретическим трудам Аристотеля, Ф. Шиллера, Ф.Шеллинга, Ф. Гегеля, В. Белинского, Н. Чернышевского, А. Дружинина, Д. Писарева, Н. Некрасова, В. Боткина, Л. Выготского и др.</i>
<i>контрольная письменная работа:</i> <i>1. традиционная;</i>	1. «Гротеск, оксюморон, каламбур, гиперболоа в эпиграммах Д.Д.Минаева, Саши Черного, С.Я.Маршака», «Своеобразие фантастического в повести «Собачье сердце» М. Булгакова», «Сопоставительный анализ переводов В.А. Жуковского стихотворения Т. Грея “Сельское кладбище” и баллады Гёте «Лесной царь»», «Анализ элегии по выбору студента из «панаевского цикла» Н. Некрасова», «Пейзаж и его художественная функция в «Слове о полку Игореве»». 2. «Нарисуйте схему разделения литературы на роды и виды на примере произведений А. Пушкина», «Подберите суждения поэтов о сущности лирики», «В чем состоит суть теории трагедии у Ф. Ницше?», «Жанровые признаки утопии и антиутопии». 3. «Современное бытование жанра оды в рекламе», «Найдите в русской поэзии стихотворения в жанре стансов, названия которых не обозначены как стансы», «Выделите в «Записках охотника» И.С. Тургенева произведения, которые ближе к рассказам и которые — к очеркам», «Рождественский и пасхальный рассказ в прозе А.Чехова и Л. Андреева» и др. 2. Тропы

2.презентация, вид творческой работы, выполненной на компьютере с использованием программы «Power Point»	(метафора и ее виды, сравнение, • Эпитет, метонимия и синекдоха, перифраз, гиперболо, литота, инверсия, оксюморон,антитеза). • Стилистические фигуры (повтор и его виды, анафора и эпифора; бессоюзие и многосоюзие; риторические вопросы, восклицания и обращения). • Звукопись (аллитерация и ассонанс).
доклад по литературному жанру, содержанию и форме	«Элегия в зарубежной лирике», «Элегия в русской лирике (В. Жуковский, К. Батюшков, А. Пушкин)», «Сонет и его разновидности», «Жанр сонета в лирике Петрарки и У. Шекспира», «Баллада и ее исторические формы», «Французская баллада (Ф. Вийон)», «Народная баллада и ее рецепция в поэзии Гёте, В. Жуковского, А. Пушкина, М. Лермонтова», «Лирический цикл как художественное целое (на примере «денисьевского цикла» Ф. Тютчева)», «Русская классическая повесть. Жанрово-стилевое своеобразие повестей Н. Гоголя», «Рассказ и новелла как малые эпические формы. Поэтика новеллы на примере «Легкого дыхания» И. Бунина», «Сюжет и композиция», «Фабула и сюжет» и др.
рецензия	на произведение классика или современного автора («Диалог через века или плагиат? По поводу стихотворений А. Пушкина «Я вас любил, любовь еще, быть может...» и И. Бродского ««Я вас любил, любовь еще, возможно...»») и др.
обзор теоретико-литературных материалов	«Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», «Литературная учеба», «Русская

Вопросы для экзамена

- Образ и знак в художественном произведении, соотношение этих понятий.
- Конфликт и образы героев в трагедии.
- Аристотелевская теория мимесиса и теория символизации.
- Понятие об архетипе.
- Жизнеподобный и условный типы изображения.
- Роды и жанры произведений А.С. Пушкина.
- Художественная фантастика и ее разновидности.
- Понятие о сюжете и композиции.
- Место литературы в ряду искусств.
- Рифма и ее разновидности.
- Соотношение кино и телевидения с литературой в художественной культуре второй половины XX-XXI вв.
- Поэтика народной и литературной сказки .
- Литературное произведение как развернутое в мир целое.
- Жанровая эволюция эпиграммы и эпитафии.
- Содержание и форма литературного произведения.
- Целостный анализ стихотворения (по выбору экзаменуемого).
- Роды художественной литературы. Теория литературных родов Аристотеля.
- Жанр элегии: генезис, эволюция.
- Виды искусства пространственные и временные.
- Сравнение, метафора, олицетворение.
- Теория литературных родов Гегеля и В.Белинского.
- Лирический цикл как художественное целое.
- Межродовые и универсальные литературные формы.
- Трагедия как жанр. Понятие катарсиса.

Виды и жанры литературы.

Комедия характеров и положений.

Словесная живопись и музыка в лирике.

Утопия и антиутопия — мировоззренческие и художественные формы.

Лирический род.

Жанр поэмы.

Эпос как литературный род.

Стансы и сонет.

Жанры и жанровые модификации.

Эволюция баллады.

Трехсложные размеры.

Эпопея и роман как эпические жанры.

Двусложные размеры.

Жанровые особенности повести.

Герой, персонаж, рассказчик.

Новелла и рассказ.

Драма как литературный род.

Белинский об эпопее и романе.

Трагическое и трагедия.

Белый стих и верлибр.

Комическое и комедия.

Жанр оды в аспекте исторической поэтики.

Пейзаж в литературе.

Драма как жанр.

Понятие лирического героя.

Эпитет, гипербола.

Очерк и эссе.

Жанровое своеобразие притчи.

Период как стилистическая фигура.

Основные системы стихосложения.

В. Белинский о трагедии.

Силлабическая система стихосложения.

Метонимия и синекдоха.

Силлабо-тоническая система стихосложения.

Символ и его содержательное своеобразие.

Концепция родов и жанров В. Белинского (статья «Разделении поэзии на роды и виды»).

Стилистические фигуры (анафора, эпифора).

Л. Выготский о корреляции содержания и формы в литературном произведении.

Литература:

1. Академическиешколы в русском литературоведении. – М.,1975.
2. Бахтин М.М.Вопросылитературы и эстетики.М., 1975.
3. Бахтин М.М.Проблемы поэтики Достоевского.М.,1979.
4. Введение в литературоведение: Основные понятия и термины. Под ред. Л.В.Чернец. М.,1999.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика.М., 1990.
6. Виноградов В.В.О теории художественной речи. М.,1971.
7. Винокур Г.О. О языкехудожественнойлитературы. М.,1981.
8. Волков И.Ф. Теориялитературы. М.,1995.
9. Вопросы сюжетосложения: Сб.статей.Рига,1988.
10. Гинзбург Л.Я.О лирике. М., 1987.
11. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. Учебное пособие. М.,1998.
12. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций. СПб., 1996.
13. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX - XX вв. Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. Редакция Г.В.Косикова. М., 1987.
14. Ильин И.П. Постструктурализм. – М.,1996.
15. Кормилов С.И. Маргинальные системы русского стихосложения. М.,1998.
16. Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ). Т. 1-8, 9 (доп). М., 1962-1978.
17. Культурология. 20 век. Энциклопедия. М., 1998.
18. Литературный энциклопедический словарь. (ЛЭС). М., 1987.
19. Лотман Ю.М. и тартусско-московская семиотическая школа. М., 1984.

- 20.ЛотманЮ.М.О поэтах и поэзии. СПб.,1996.
- 21.ЛотманЮ.М.Структура художественного текста.М., 1970.
- 22.Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М.,1994.
23. Русская наука о литературе в конце XIX- начале XX века. – М.,1982.
- 24.Структурализм: за и против. – М., 1975.
- 25.Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Кн. 1-3. М.,1962-1965.
- 26.ТыняновЮ.Н. Поэтика. История литературы. Кино.М., 1977.
- 27.Фарино Е. Введение в литературоведение.Варшава,1981.
- 28.Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Учебное пособие. М., 1997.
29. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999.
- 30.Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. СПб., 1996.
- 31.Эткинд Е. Материя стиха.СПб., 1998.
- 32.Эткинд Е. Проза о стихах. М., 2001.
- 33.ЯкобсонР.О. Работы по поэтике. М.,1987.

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины:

Для проведения лекционных занятий используется аудитория №411 вместимостью до 70 человек, площадью 60 м², оснащенная мультимедийным оборудованием. Кроме того, кафедра ОГСЭД СКГИИ располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя:

- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций. Библиотека СКГИИ укомплектована необходимой литературой: учебники и учебные пособия, печатные источники, периодические издания, дополнительная литература.

Разработчик программы: Шауцукова Л. Х.

Эксперт: доцент Торогельдиева З. Н.

Программа одобрена на заседании кафедры

От «29» августа 2014 года, протокол № 1