

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

Филологический факультет

Утверждаю
декан филологического факультета
_____ И.В. Тубалова
« 31 » августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Стратегии творческого процесса

по специальности
52.05.04 Литературное творчество

Специализация:
Литературный работник

Форма обучения
Очная

Квалификация
Литературный работник

Год приема
2020

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.04

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОПОП
Суриков В.А. Суханов

Председатель УМК
Тихомирова Ю.А. Тихомирова

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

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

ПК-1– Способен к осознанию роли искусства и специфики литературы, к созданию произведений словесности разной родовой и жанровой природы, к совершенствованию эстетического и художественного восприятия с опорой на классические образы отечественной и зарубежной литературы, достижения современной филологической науки.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

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

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

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

ИПК 1.1 – Представляет место и роль литературы в ряду других типов и форм художественной коммуникации и ориентируется в идеологических, эстетических и художественных ресурсах словесного искусства.

ИПК 1.2 – Демонстрирует способность к созданию оригинальных художественных и литературно-критических произведений разных типов и жанров, используя знания истории и теории литературы, критики и искусства и учитывая новейшие достижения в различных областях науки, техники, искусства и литературы.

ИПК 1.3 – Демонстрирует стремление к художественно-эстетическому развитию и самосовершенствованию, самостоятельно приобретая с помощью информационных технологий знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности.

2. Задачи освоения дисциплины

– выявить задачи и функции художественного творчества и мировоззрения художника в гносеологическом, онтологическом и социологическом ракурсах;

– изучить творчество как многоаспектный процесс: с точки зрения философии, литературной теории, психологии, биологии, социологии культуры;

– изучить творчество как динамический процесс, который включающий в себя различные фазы;

– Определить главные проблемы и стратегии художественного творчества в современной реальности;

– Уметь применять на практике различные подходы к творческому процессу.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

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

Семестр 5, экзамен.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: философия, введение в литературоведение, устное народное творчество, литературное мастерство.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4з.е., 144 часа, из которых:

- лекции: 18 ч.;
- семинарские занятия: 0 ч.
- практические занятия: 32 ч.;
- лабораторные работы: 0 ч.

в том числе практическая подготовка: 32 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Историко-философские аспекты творческой деятельности

Философия творчества. Смысл творчества. История эстетики. Античность – средневековье – Новое время – романтизм и т.д. Двусторонность творческого процесса (личность – мир). Проблема свободы творчества.

Тема 2. Психологические аспекты творчества

Творческая личность. Мотивация творчества. Остранение. Сознательное и бессознательное. Этапы творческого процесса. Интуиция, воображение, фантазия. Роль эмоций в творчестве. Дар, талант, гений. Креативность. Игровые стратегии творчества.

Тема 3. Эстетические и литературные аспекты творчества

Художественный образ. Художественное произведение. Художественное целое – Культура. Источники творчества. Теории происхождения искусства. Мимезис. Теория символизации. Архетипы. Миф. Канон. Стиль. Традиция. Преемственность культуры. Отрицание культуры. Автор. Смерть автора. Рецепты писателей.

Тема 4. Социально-экономические аспекты творчества

Биография писателя. Писательские автомифы. Поведение как творческий акт. Функции искусства и творчества. Социология творчества в условиях капитализма. Премии, издательства, журналы, интернет. Элитарное, беллетристическое, массовое: дифференциация и стратегии в системе современной литературы Творчество и этика. Творчество и политика (власть). Творчество в ситуации «пост».

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, подготовки конспектов и рефератов, выполнения творческих заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости:

1. Конспект: 1) Диалоги Платона (Пир, Тимей); 2) Бердяев Н. Смысл творчества (отдельные главы); 3) Барт Р. «Смерть автора»; 4) Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости;

2. Реферат (доклад): 1) Философия творчества в истории культуры (античность – средневековье – Новое время – романтизм – модернизм и авангард – постмодернизм – метамодернизм); 2) Автомиф (мифотворчество / философия творчества) писателя.

3. Творческая работа: 1) Этюд-натюрморт (рассказ о предмете); 2) Упражнение – описание погоды каждый день (неделя); 3) Этюд-портрет (рассказ); 4) Рассказ-стилизация (миф, вечный образ, библейский сюжет).

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Оценка за экзамен определяется результатами текущего контроля – балльно-рейтинговой системой (70%) – и самостоятельной творческой работы как формы промежуточной аттестации (30%).

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

Промежуточная аттестация проходит в форме творческой работы – эссе (темы: философия творчества / зачем я пишу / что такое литература).

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

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

Конспект:

Критерии оценки:

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала);
- логическое построение и связность текста;
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей);
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки);
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала).

«5»

выставляется, если все темы, предложенные для конспектирования были проработаны, прочитан материал источников, выбрано главное и второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, выделены ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с применением системы условных сокращений.

«4»

выставляется, если, прочитан материал источников по законспектированным темам, выбрано главное и второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, конспект написан лаконично с применением системы условных сокращений, оформлен аккуратно.

«3»

выставляется, если текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано главное и второстепенное, выделены ключевые слова и понятия.

Реферат:

Критерии оценки:

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- понимание темы, умение критического анализа информации;
- знание методов изучения ... и умение их применять;
- обобщение информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.;
- формирование аргументированных выводов;
- оригинальность и креативность при подготовке презентации;

«5»

выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, оформил согласно требованиям, может выступить с докладом, привести классификацию факторов явления и проанализировать полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстаивать свою точку зрения, приводя факты, может отвечать на вопросы

«4»

выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, оформил согласно требованиям, может выступить с докладом, привести классификацию факторов явления, может отвечать на вопросы;

«3»

выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, оформил согласно требованиям, может выступить с докладом;

Творческая работа:

Критерии оценки:

- степень понимания студентом учебного материала;
- оригинальность замысла;

– уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая идея;

– характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.)

в) План практических занятий по дисциплине.

Практическое занятие №1. История эстетики. Античность и средневековье

1. Миф и творчество: космос, гармония.
2. Философия творчества Платона.
3. Креативная концепция христианской философии: Бог, слово, место и ответственность человека.

Практическое занятие №2. История эстетики. Новое время, классика и традиционализм

1. Этика разумного устройства общества в эпоху просвещения.
2. Функции культуры в теории классицизма.
3. Понятие канона и канонического искусства.
4. Традиционализм в XX веке.

Практическое занятие №3. История эстетики. Романтизм, модернизм и авангард

1. Метафизическая роль творчества как идеала и освобождения.
2. Творчество как борьба и нон-конформизм.
3. Творчество и индивидуализм (проблема солипсизма).
4. Авангардное творчество как аффект, воздействие на реальность.

Практическое занятие №4. История эстетики. Постмодернизм и метамодернизм

1. Кризис идеологизма и новизны в эстетике постмодернизма.
2. Интертекст, смерть автора и массовая культура.
3. Метемодернизм как попытка преодоления постмодерна: новая этика, новая искренность, постирония в современном творчестве.

Практическое занятие №5. Теории бессознательного в психоанализе. Их роль в творческом процессе

1. Бессознательное в теории З. Фрейда.
2. Бессознательное и архетипы К.Г. Юнга.
3. Этапы творческого процесса.

Практическое занятие №6. Воображение и фантазия

1. Пассивное и активное воображение.
2. Роль и функции фантазии.
3. Приемы воображения и фантазии.

Практическое занятие №7. Проблема гения

1. Романтическая концепция гения.
2. Концепция гения в философии И.Канта.
3. Гений как социальный миф.
4. Кризис концепции гениальности в современности.

Практическое занятие №8. Игровые стратегии творчества

1. Определение игры.
2. Принцип игры как генезис человеческого культуры. Концепция Й. Хёйзинга.
3. Признаки игры.

Практическое занятие №9. Стадиальные процессы в культуре. Традиция и авангард

1. Модель культуры в историческом процессе.
2. Опыт, память и традиция.
3. Отрицание традиции как обновление культуры и выработка новизны.

Практическое занятие №10. Проблема автора и читателя

1. Формирование автора в истории культуры.
2. Автор – герой в концепции Бахтина.
3. Смерть автора в работах Р. Барта.
4. Открытое произведение.

Практическое занятие №11. Писательские автомифы

1. Биография писателя.
2. Писательские автомифы. Доклады.
3. Поведение как творческий акт.

Практическое занятие №12. Социология литературы

1. Литература как социальный институт.
2. Формы организации литературного процесса (писатель, редактор, журнал, критика, издательство, премии, литературные каноны).
3. мода, доход, статус, репутация.

Практическое занятие №13. Социология творчества в эпоху интернета и рыночной экономики

1. Воспроизводимость искусства.
2. Массовое и коммерческое искусство.
3. Книжный рынок.
4. Атомизация литературных процессов, деирархизация как следствия цифровой эпохи.

Практическое занятие №14. Творчество и этика

1. Понятие этического и морального.
2. Воспитательное и пропагандистское искусство.
3. Концепция «чистого искусства».
4. Творчество нравственной ответственности.

Практическое занятие №15. Творчество и политика

1. Проблема политической власти и политических институтов.
2. Власть символического.

Практическое занятие №16. Творчество в ситуации «пост»

1. Перспективы культуры постмодернизма.
2. Проблема новизны, оригинальности, преемственности.

г) Методические указания по проведению лабораторных работ.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

Гуревич П.С. Эстетика. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2011.

Бычков В.В. Эстетика. М.: Гардарики, 2004.

Бергсон, А. Творческая эволюция // Творческая эволюция. Материя и память / А. Бергсон. Минск: Харвест, 1999.

Бердяев Н. А. Смысл творчества // Философия творчества, культуры и искусства. М.: Искусство, 1994.

б) дополнительная литература:

Беляев И.А. Творчество как форма становления индивидуальной целостности человека // Вестник Оренбургского государственного университета. Философские науки. 2010. №10 (116).

Мелетинский Е.М. От мифа к литературе.

Лосев А. Ф. Художественные каноны как проблема стиля // Вопросы эстетики, 1964, № 6;

Мейлах Б. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. М, 1962

Томашевский Б. Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4(28) с. 6-9.

Холиков А. Писательская биография: жанр без правил // Вопросы литературы. 2008, № 6.

Винникотт Д. Игра и реальность. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002.

Барт Р. От произведения к тексту. Литература и метаязык. Литература и значения. //

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989 (и другие издания)

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979 (и в других изданиях)

Калинин И. Прием остранения как опыт возвышенного (от поэтики памяти к поэтике литературы) // НЛО. 2009, № 95

Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном произведении // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975 (и в других изданиях)

Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы // НЛО 2002, № 57

Эпштейн М. Авторы и аватары. // Звезда. 2016. № 3.

Эпштейн М. Пауза и взрыв. О тайнах творчества (2) // Звезда. 2016. № 1

Эпштейн М. Скрипторика. Введение в антропологию и персонологию письма.

в) ресурсы сети Интернет:

Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс] :
<https://www.elibrary.ru/defaultx.asp>.

Филологический портал Philology.ru [Электронный ресурс]:
<http://philology.ru/default.htm>

rvb.ru

magazines.russ.ru

cyberleninka.ru

feb-web.ru

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (GoogleDocs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –

<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –

<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

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

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

15. Информация о разработчиках

Баль Вера Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы XX – XXI веков и литературного творчества НИ ТГУ.