

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

28 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО»

Направление подготовки 45.03.01 Филология

Направленность (профиль) образовательной программы – Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 1 Семестр 2

Экзамен 2 сем

Общая трудоемкость дисциплины 108.0 (академ. час), 3.00 (з.е)

Составитель О.Е. Цмыкал, доцент, канд. филол. наук

Филологический факультет

Кафедра литературы и мировой художественной культуры

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 45.03.01 Филология, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.20 № 986

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры литературы и мировой художественной культуры

01.09.2024 г. , протокол № 1

Заведующий кафедрой Забияко А.А. Забияко

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Забияко А.А. Забияко

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

28 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

сформировать представление о литературе как виде искусства, имеющем свою специфику и одновременно тесно связанном с другими видами искусства в синхроническом и диахроническом аспектах.

Задачи дисциплины:

- раскрытие специфики литературы как вида искусства с древнейших времен до наших дней;
- знакомство с базовыми эстетическими системами, ведущими художественными направлениями в литературе и искусстве XIX-XX вв.;
- выработка понятийного аппарата новых терминов и понятий современного литературоведения, связанных со спецификой изучаемого курса;
- исследование художественных миров крупнейших русских писателей и поэтов XIX-XX вв. через призму живописи, скульптуры, кинематографа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Литература и искусство» входит в обязательную часть образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 – Филология. Дисциплина изучается студентами 1 курса в течение 2 семестра. Дисциплина предполагает проведение лекционных и практических занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена во 2 семестре.

Дисциплина «Литература и искусство» связана с другими дисциплинами цикла («История мировой художественной культуры», «История русской литературы», «Устное народное творчество», «Детская литература» и др.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Общефессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре;	ИД-1 ОПК-3 Знает основные положения и концепции в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, различных литературных и фольклорных жанров, применяет их в профессиональной, в том числе педагогической деятельности. ИД-2 ОПК-3 Владеет основной литературоведческой терминологией. ИД-3 ОПК-3 Соотносит знания в области теории литературы с конкретным литературным материалом. ИД-4 ОПК-3 Дает историко-литературную интерпретацию прочитанного. ИД-5 ОПК-3 Определяет жанровую специфику литературного явления. ИД-6 ОПК-3 Применяет литературоведческие концепции к анализу литературных, литературно-критических и фольклорных текстов. ИД-7 ОПК-3 Корректно осуществляет библиографические разыскания и описания.

ОПК-4. Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста.	ИД-1 ОПК-4 Владеет методикой сбора и анализа языковых и литературных фактов. ИД-2ОПК-4 Осуществляет филологический анализ текста разной степени сложности. ИД-3ОПК-4 Интерпретирует тексты разных типов и жанров на основе существующих методик.
--	--

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.00 зачетных единицы, 108.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7	
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9				
1	Пушкиниана в искусстве XIX-XX вв.	2	2		4										Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятельных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
2	Художественный мир М.Ю. Лермонтова во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2	2		4										Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/

																		самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
3	Художественный мир Н.В. Гоголя во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2	2		4													Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
4	Творчество И.С. Тургенева во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2	2		4													Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
5	Художественный мир Ф.М. Достоевского во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2	2		4													Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
6	Художественный мир Л.Н. Толстого во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2	2		2													Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/

																			самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
7	А.А. Блок во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2	2		4														Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
8	Художественны й мир С.А. Есенина во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2	2																Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
9	Художественны й мир М.И. Цветаевой во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	2																	Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятель ных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
10	М.А. Шолохов во взаимосвязи с искусством XX вв.	2			4														Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/

																		самостоятельных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
11	Художественный мир М.А. Булгакова во взаимосвязи с искусством XX вв.	2			4												22	Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятельных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру СРС.
12	Экзамен	2										0.3	35.7					
	Итого			16.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.3	35.7	22.0							

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Пушкиниана в искусстве XIX-XX вв.	Пушкинина: содержание понятия. Образ А.С. Пушкина в живописи и скульптуре XIX- XX вв. (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, К.С. Петров-Водкин, Н.П. Ульянов, В.И. Шухаев, А.А. Пластов, К.Ф. Юон и др.). Иллюстрация к произведениям А.С. Пушкина. Пушкин в кинематографе: фильмы о Пушкине и экранизации произведений автора. Обзор основных картин. Оценка критиков. Научная пушкинистика. Основные пушкиноведы. Обзор работ.
2	Художественный мир М.Ю. Лермонтова во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	Современное лермонтоведение. «Лермонтовская энциклопедия». Основные научные исследования художественного мира М.Ю. Лермонтова. Лермонтов и музыка. Сценическая судьба пьес Лермонтова. Лермонтов в изобразительном искусстве. Экранизации «Героя нашего времени».
3	Художественный мир Н.В. Гоголя во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	Современная «гоголиана». Образ Гоголя в живописи и скульптуре: основные работы. Ю. Манн о творчестве Н. Гоголя. Гоголь и театр. Сценическая судьба пьес Гоголя. Современные постановки. Произведения Н.В. Гоголя в кинематографе. Обзор основных картин. Оценка критиков.

4	Творчество И.С. Тургенева во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	Основные этапы творчества писателя. Современное литературоведение о Тургеневе. Тургенев в изобразительном искусстве. Драматургия И.С. Тургенева и судьба его драматических сочинений. Тургенев и русский балет. Тургенев и опера. Тургенев в кинематографе.
5	Художественный мир Ф.М. Достоевского во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	Основные этапы творчества писателя. Современное литературоведение о Достоевском. Достоевский в научной мысли. «Достоевщина»: содержание понятия. Достоевский и музыка. Достоевский и театр. Образ Достоевского в кино. Экранизации произведений Достоевского.
6	Художественный мир Л.Н. Толстого во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	Основные этапы творчества писателя. Л. Толстой в научной мысли. Л. Н. Толстой в изобразительном искусстве своего времени. Лев Толстой и театр. Образ Толстого в кино. Экранизации произведений Толстого.
7	А.А. Блок во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	Основные этапы творчества А. Блока. Блок и «Серебряный век» русской культуры. Работы Долгополова, Максимова о Блоке. Русский художники и А. Блок. Театр А. Блока. Образ А. Блока в кинематографе.
8	Художественный мир С.А. Есенина во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	Основные этапы творчества. Есенин и поэзия 1920-х гг. Современное есениноведение. Образ Есенина в изобразительном искусстве и скульптуре. Есенин и театр. Есенин и музыка. Образ Есенина в кинематографе.

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Образ А.С. Пушкина в искусстве. Творчество А.С. Пушкина во взаимосвязи с искусством	1. Образ А.С. Пушкина в живописи и скульптуре XIX-XX вв. 2. Иллюстрация к произведениям А.С. Пушкина. 3. Произведения А.С. Пушкина в музыке. 4. Образ А.С. Пушкина в кино. 5. Экранизации произведений А.С. Пушкина. «Евгений Онегин» в кинематографе.
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова в искусстве	1. Иллюстрации к роману «Герой нашего времени». 2. «Герой нашего времени» в музыке. □ □ □ □ □ Экранизации романа. Критика. Просмотр и обсуждение. Круглый стол.
Н.В. Гоголь в живописи, театре и кинематографе и его творчество	1. Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя русских и советских художников. 2. Драматургия Н.В. Гоголя. Гоголь и театр. Сценическая судьба пьес «Ревизор», «Женитьба». Классические постановки и модернистские трактовки. 3. Экранизации произведений Н. Гоголя. «Мертвые души» и «Дело о «мертвых душах». Просмотр и обсуждение. Анализ казусов. 4. Современное прочтение Гоголя. Цикл «Гоголь»:

	концепция Ю.В. Манна и масс-культура. Просмотр и обсуждение.
И.С. Тургенев в кинематографе	1. Советские экранизации романов И.С. Тургенева «Ася», «Первая любовь». 2. «Отцы и дети»: два прочтения одного романа.
Романы Ф.М. Достоевского в кинематографе.	1. Достоевский в иллюстрациях русских и советских художников. 2. Экранизации произведений Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Трактовки романа «Идиот» в отечественном кинематографе.
Романы Л. Толстого в кинематографе и балете	1. Идеологический контекст интереса к творчеству Л. Н. Толстого в отечественном кинематографе. Роман «Воскресение». 2. Экранизации произведений Л. Толстого «Война и мир» в отечественном и зарубежном кинематографе. 3. «Анна Каренина» в кинематографе и балете. Критика. Просмотр и обсуждение постановок.
Культура «серебряного века» и творчество А. Блока	1. А. Блок и философия Вл. Соловьева. 2. Лирика А. Блока и творчество художников «Мира искусства». 3. Символистский театр А. Блока. 4. Творчество А. Блока в искусстве XX века.
М. Шолохов в киноискусстве	1. «Судьба человека» М. Шолохова: сравнительный анализ рассказа и кинопостановки. 2. «Тихий Дон»: две эпохи, два прочтения. Споры о трактовках режиссеров.
Произведения М. Булгакова в искусстве XX ве-ка	1. «Зойкина квартира»: пьеса и ее театральная трактовка. 2. «Белая гвардия»: роман и его фильмография. 3. «Роковые яйца»: исторический контекст создания киноверсии и ее анализ. 4. «Собачье сердце»: анализ художественного мира киноверсии. 5. Экранизации «Мастера и Маргариты»: от замыслов к реплике- кинофантазии «Фуэте» и кинопостановке романа.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Художественный мир М.А. Булгакова во взаимосвязи с искусством XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановок.	22

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для реализации компетентностного подхода программа дисциплины «Литература и искусство» предусматривает использование в учебном процессе активных форм

проведения занятий.

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами с целью учета индивидуальных возможностей обучающихся и развития инициативности в рамках группы.

Тестовые технологии способствуют выявлению уровня владения теоретическим материалом.

Информационно- компьютерные технологии (электронные презентации) – с целью систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Литература и искусство» – экзамен.

Вопросы к экзамену

1. Основные этапы творчества А.С. Пушкина.
2. Пушкинина: содержание понятия. Научная пушкинистика. Основные пушкиноведы. Обзор работ.
3. Образ А.С. Пушкина в живописи и скульптуре XIX-XX вв.
4. Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина: история создания и характеристика основных авторов академических изданий.
5. Пушкин в кинематографе: фильмы о Пушкине и экранизации произведений автора.
6. М.Ю. Лермонтов. Этапы творчества.
7. Современное лермонтоведение. «Лермонтовская энциклопедия». Основные научные исследования художественного мира М.Ю. Лермонтова.
8. Лермонтов и музыка.
9. Сценическая судьба пьес Лермонтова.
10. Лермонтов в изобразительном искусстве.
11. Экранизации «Героя нашего времени».
12. Этапы творчества Н.В. Гоголя.
13. Современная «гоголиана». Н.В. Гоголь в литературоведении.
14. Образ Гоголя в живописи и скульптуре: основные работы.
15. Гоголь и театр. Сценическая судьба пьес Гоголя. Современные постановки.
16. Произведения Н.В. Гоголя в кинематографе. Обзор основных картин. Оценка критиков.
17. Основные этапы творчества И.С. Тургенева.
18. Современное литературоведение о Тургеневе.
19. Тургенев в изобразительном искусстве. Драматургия И.С. Тургенева и судьба его драматических сочинений.
20. Тургенев и русский балет. Тургенев и опера.
21. Произведения Тургенева в кинематографе.
22. Основные этапы творчества Ф.М. Достоевского.
23. Обзор основных монографий по творчеству Ф.М. Достоевского.
24. Достоевский и музыка. Достоевский и театр.
25. Образ Достоевского в кино. Экранизации произведений Достоевского.
26. Основные этапы творчества Л.Н. Толстого.
27. Л. Н. Толстой в изобразительном искусстве своего времени.
28. Лев Толстой и театр.
29. Образ Толстого в кино. Экранизации произведений Толстого.
30. Обзор основных монографических исследований по творчеству Л.Н. Толстого.
31. Основные этапы творчества А. Блока.
32. Блок и «Серебряный век» русской культуры. русский художники и А. Блок.
33. Театр А. Блока.
34. Образ А. Блока в кинематографе.
35. Обзор научных исследований по творчеству А. Блока.

36. Основные этапы творчества С.А. Есенина. Есенин и поэзия 1920-х гг.
37. Обзор научных исследований по творчеству С.А. Есенина.
38. Образ Есенина в изобразительном искусстве и скульптуре.
39. Есенин и театр. Есенин и музыка .Образ Есенина в кинематографе.
40. Основные этапы творчества М.И. Цветаевой.
41. Современное цветаеведение. Обзор основных монографий по творчеству М. Цветаевой.
42. Марина Цветаева и русский авангард. М. Цветаева в изобразительном искусстве и скульптуре. Цветаева и театр. Образ М. Цветаевой в кинематографе.
43. Основные этапы творчества М. Шолохова.
44. «Шолоховский вопрос». Шолохов и соцреализм. Обзор монографий по творчеству М. Шолохова.
45. Экранизации произведений М. Шолохова.
46. Основные этапы творчества М. Булгакова. Проблема художественного метода автора.
47. М. Булгаков в живописи. Иллюстрации к романам М. Булгакова.
48. Экранизации произведений Булгакова. Обзор монографий по творчеству автора.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Егоров, Б. Ф. От Хомякова до Лотмана. История русской литературы и культуры : учебное пособие для вузов / Б. Ф. Егоров. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07230-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/541016](https://urait.ru/bcode/541016) (дата обращения: 25.06.2024).
2. Никитина, И. П. Философия искусства : учебник для вузов / И. П. Никитина. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14840-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544412> (дата обращения: 25.06.2024).
3. Неверова, И. А. Русское искусство. Художественный язык древнерусской иконы : учебное пособие / И. А. Неверова, Р. А. Тимофеева. — Санкт- Петербург : Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 234 с. — ISBN 978-5-7937-1835-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/118477.html](https://www.iprbookshop.ru/118477.html) (дата обращения: 25.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	LibreOffice	Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
2	Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
3	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/	Электронно- библиотечная система IPRbooks — научно- образовательный ресурс для реше- ния задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объеди- няет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную

		литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования
4	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 года

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https://scholar.google.ru/	Google Scholar —поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин.
2	http://www.ruscorpora.ru	Федеральный портал "Социально- гуманитарное и политологическое образование
3	http://gramota.ru/	Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех
4	http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php	Библиотека Гумер - Языкознание. Лингвистика. Филология. Языкознание.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально- технического обеспечения включает весь комплекс соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного оборудования и учебно- наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Материально- техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подготовки практических занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным нормам и правилам. В материально- техническое обеспечение дисциплины входит использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду университета.