

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

« 1 » сентября 2022 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 – 2022

Форма обучения – Очная

Курс 1 Семестр 2

Зачет 2 сем

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

Составитель О.Е. Цмыкал, старший преподаватель, 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

01.09.2022 г. , протокол № 1

Заведующий кафедрой Забияко А.А. Забияко

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

« 1 » сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

« 1 » сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Забияко А.А. Забияко

« 1 » сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

« 1 » сентября 2022 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 ОП ВО

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 зачета 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 Общепрофессиональные 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								5	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								5	Проверка в ходе семинарских занятий, контрольной/ самостоятельных работ по отдельным темам и разделу, заданий, включенных в структуру

	Достоевского во взаимосвязи с искусством XIX-XX вв.	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. 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. «Анна Каренина» в кинематографе и балете. Критика. Просмотр и обсуждение постановок.
Культура «серебряного века» и творчество А. Блока	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 века	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Экранизации «Мастера и Маргариты»: от замыслов к реплике-кинофантазии «Фуэте» и кинопостановке романа.</p>

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Пушкиниана в искусстве XIX-XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановок.	5
2	Художественный мир М.Ю. Лермонтова во взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановок.	5
3	Художественный мир Н.В. Гоголя во	Конспект монографий по творчеству автора.	5

	взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	
4	Творчество И.С. Тургенева во взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	5
5	Художественный мир Ф.М. Достоевского во взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	5
6	Художественный мир Л.Н. Толстого во взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	5
7	А.А. Блок во взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	5
8	Художественный мир С.А. Есенина во взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	5
9	Художественный мир М.И. Цветаевой во взаимосвязи с искусством XIX- XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	5
10	М.А. Шолохов во взаимосвязи с искусством XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	5
11	Художественный мир М.А. Булгакова во взаимосвязи с искусством XX вв.	Конспект монографий по творчеству автора. Работа с репродукциями. Просмотр кинопостановак.	7.8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для реализации компетентного 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» – зачет.

Вопросы к зачету

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. Васильева, М. Г. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / М. Г. Васильева. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 112 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/65052.html> (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. 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, 2022. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07230-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494234> (дата обращения: 29.03.2022).
3. Никитина, И. П. Философия искусства : учебник для вузов / И. П. Никитина. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14840-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497107> (дата обращения: 29.03.2022).
4. 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> (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/118477>
5. Доброштан, В. М. Мировые культуры и межкультурные коммуникации. Взаимосвязь культуры, искусства и мировоззрения : учебное пособие / В. М. Доброштан, Т. П. Доброштан. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-7937-1738-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102445.html> (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102445>
6. Назарова, М. С. История искусства. Искусство зарубежного Востока : учебное пособие / М. С. Назарова, Г. И. Домаха. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 162 с. — ISBN 978-5-7937-1679-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102432.html> (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102432>
8. Карлик, Н. А. История мировой литературы и искусства: Электронное учебное пособие : учебное пособие / Н. А. Карлик. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. — 256 с. — ISBN 978-5-94047-603-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63761> (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 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 решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 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.