Міністерство освіти і науки України

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання

Кафедра української літератури

ЕСТЕТИКА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ

Програма

навчальної дисципліни за вибором

підготовки бакалавра

напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська мова та література)

спеціальності 035.01 Філологія (українська мова та література)

(Шифр за ОПП: ЗП 5.6в)

Дніпро

2017 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Пасько І.В., к. філол. н..

Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки 035 Філологія; 014.01 Середня освіта (українська мова і література); 6.020303 Філологія (українська мова та література, російська, англійська, німецька, французька, китайська, японська, англійська /переклад/)

31.08. 2017 року, протокол №1

Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Естетика літературної творчості” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)», спеціальності 035.01 «Філологія (українська мова та література)».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є своєрідність естетичної природи художньої літератури як виду мистецтва.

Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення курсу потрібні знання студентів з дисципліни «Вступ до літературознавства».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Мистецтво як естетично-художній феномен. Література як вид мистецтва, специфіка її зображально-виражальних засобів.

2. Процес художньої творчості. Поняття «творчість» з точки зору естетики.

3. Естетичні категорії. Історична динаміка уявлень про естетичне в літературі.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Естетика літературної творчості” є розвиток у студентів уявлення про специфіку літератури як естетичного феномену, про своєрідність форм і засобів вияву естетичних категорій у літературно-художньому творі у зв’язку із естетичними переконаннями автора, тенденціями історичної епохи, літературних напрямів, течій тощо.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Естетика літературної творчості” є ознайомлення студента з основними естетичними концепціями літературної творчості, що склалися історично, з особливостями етапів творчого процесу, вироблення в студента вмінь і навичок аналізу літературного твору в аспекті естетичних категорій, виокремлення його естетичних домінант, з’ясування естетичних переконань автора.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

* загальні концепції формування естетичної свідомості, закономірності процесу художньої творчості;
* специфіку зображально-виражальних засобів художньої літератури як виду мистецтва;
* художньо-естетичні особливості напрямів і течій літератури, зокрема української.

вміти :

* аналізувати літературно-художні твори в аспекті естетичних категорій, установлювати естетичні домінанти;
* виокремлювати зображально-виражальні засоби, скеровані на увиразнення естетичної домінанти твору;
* орієнтуватися в художньо-естетичних особливостях напрямів і течій мистецтва, їх оприявненні в літературній творчості.

2. Інформаційний обсяг **навчальної дисципліни**

Змістовий модуль 1. Мистецтво як естетично-художній феномен. Література як вид мистецтва, специфіка її зображально-виражальних засобів.

Тема 1. Естетична природа мистецтва. Художня література як особливий вид мистецтва.

Сутнісні риси мистецтва, його функції. Особисте, національне, інтернаціональне, загальнолюдське в мистецтві. Види мистецтва та їхня класифікація. Своєрідність літератури як виду мистецтва, її функції у вихованні естетичних смаків, ідеалів. Художній образ як специфічна властивість мистецтва, його основні риси. Своєрідність літературного образу.

Тема 2. Естетичне як метакатегорія

Поняття естетичного. Специфіка естетичного як метакатегорії. Формування поняття про категорію естетичного. Співвідношення понять "естетичне", "естетське", "художнє". Моделі та форми вияву естетичного. Поняття про естетичні категорії. Категорії "прекрасне" та "потворне". Історія розвитку уявлень про прекрасне. Детермінованість категорії прекрасне. Гармонія й міра. Дуалістичний зв’язок прекрасного й потворного.

Тема 3. Естетичні категорії.

Категорія трагічного, історія формування. Категорія жахливого. Категорії комічного, піднесеного, низького. Відмінність уявлень про комічне в епоху античності, середньовіччя, класицизму, Нового часу, ХХ ст. Особливості трактування комічного в психоаналізі. Форми комічного. Катарсис як основна ознака комічного й трагічного. Категорії піднесеного та низького, сфери їх вияву.

Тема 4. Вияв естетичних концепцій, уподобань, переконань автора в елементах змісту і форми літературно-художнього твору.

Зміст і форма літературно-художнього твору, поняття їх єдності, їх складники. Особливості оприявлення естетичних концепцій на ідейно-тематичному, сюжетно рівні, на рівні мови художнього твору. Поняття індивідуального стилю письменника. Поняття напряму, течії.

Змістовий модуль 2. Процес художньої творчості. Поняття «творчість» з точки зору естетики.

Тема 5. Естетична свідомість.

Поняття естетичної свідомості. Специфіка естетичного почуття. Поняття про естетичний і художній смак. Формування естетичного смаку. Поняття про спотворений естетичний смак. Явище відсутності естетичного смаку, його причини. Естетичний смак сучасної людини. Поняття про естетичний ідеал. Роль і функції естетичного ідеалу в житті суспільства.

Тема 6. Процес художньої творчості.

Поняття "художня творчість". Види художньої творчості. Специфіка та етапи творчого процесу. Основні закони й особливості рецепції художнього твору. Етапи сприйняття художнього твору. Основні механізми творчого процесу. Рівні творчої обдарованості. Митець і реципієнт як суб’єкти художньої діяльності: діалектика їхньої активності й пасивності як творчої взаємодії.

Змістовий модуль 3. Історична динаміка уявлень про естетичне в літературі.

Тема 7. Розвиток естетичної думки в епоху античності, середньовіччя, Відродження. Естетика класицизму, просвітництва, бароко.

Розвиток естетичних уявлень в епоху античності. Трансформація естетичних уявлень під впливом християнства. Естетика в епоху середньовіччя. Гуманістична переорієнтація естетичних уявлень в епоху Відродження. Виявлення естетичних концепцій в літературі, зокрема в українській. Раціоцентризм естетичної концепції класицизму, просвітництва, його вияв в художній літературі. Естетика бароко як вияв емоційно-духовних засад світосприйняття, їх вияв в художній літературі.

Тема 8. Естетика сентименталізму, романтизму. Естетика реалізму в межах раціоцентричної тенденції.

Сентименталізм як естетично-художня концепція примату почуттів над розумом. Історичний розвиток романтизму, романтизм як світоглядно-естетична система, її оприявлення в художній літературі. Динаміка світоглядно-естетичних засад реалізму. Етапи розвитку реалізму. Специфіка українського реалізму. Натуралізм як найвищий етап розвитку реалістичної естетичної концепції.

Тема 9. Некласичні естетичні концепції. Авангардизм як феномен культури ХХ століття.

Теорія інтуїтивізму. Естетична проблематика психоаналізу. Концепція архетипів К.Г. Юнга. Структуралістська і герменевтична естетика. Розвиток естетичних уявлень у межах філософії екзистенціалізму.Кубізм та його естетичні принципи. Дадаїзм як естетична система. Сюрреалізм та його естетичні засади. Футуризм, кубофутуризм у мистецтві ХХ століття. Абстракціонізм. Вияви естетичних концепцій авангардних течій в українській літературі.

Тема 10. Художньо-естетичні парадигми модернізму. Соцреалізм як специфічна естетична концепція.

Періодизації європейського та українського модернізму. Символізм європейський та український: спільне та відмінне. Естетична концепція неоромантизму. Неокласицизм як естетична програма «консервативної модернізації» української літератури. Своєрідність естетичної соцреалістичної естетичної системи: догматизм, історичний оптимізм, ідеологічна заангажованість як обов’язкові ознаки соцреалістиної літератури. Тип соцреалістичного героя як носія ідеологічно-естетичної концепції. Соцреалізм в українській літературі.

Тема 11. Елітарна та масова література.Постколоніалізм та постмодернізм в українській літературі.

Поняття про елітарну та масову літературу. Жанри масової літератури. Чикліт як естетичний феномен кінця ХІХ – початку ХХ століття. Естетична, світоглядно-філософська база постмодернізму західного зразка. Естетичні парадигми постмодернізму (постструктуралізм, деконструктивізм, теорія інтертекстуальності, теоретичні шукання Р. Барта). Залежність основних світоглядно-естетичних, художньо-стильових засад постмодернізму від теорії постструктуралізму та деконструктивізму. Суспільно-політичні, культурно-історичні передумови виникнення постмодернізму в Україні в контексті постколоніального дискурсу. Стратегії вітчизняних постмодерністських практик.

3. **Рекомендована література**

Базова

1. Білоус П. Вступ до літературознавства. –К.: ВЦ «Академія», 2011. – 336 с.
2. Білоус П.В. Психологія літературної творчості : навч. посіб. / П.В. Білоус. – К.: Академвидав, 2014. – 216 с.
3. Борев Ю. Эстетика: Учебник/ Ю.Б. Борев — М.: Высш. шк., 2002.
4. Естетика: Навч. посіб / За ред. В.О.Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
5. Зенкин. С. Н. Введение в литературоведение. Теория литературы / С.Н. Зенкин. – М., 2000. – С. 48–74.
6. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, 1997.
7. Левчук Л. та ін. Естетика: Підручник / Л.Т.Левчук та ін. – К.: Вища шк., 2000.
8. Марко В.П. Аналіз художнього твору. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 278 с.
9. Эстетика. Словарь / Под ред. А.Беляева. – М.: Высшая школа, 1989.
10. Эстетика: Учебное пособие для вузов / Науч. ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 2002.

Допоміжна

* 1. Андреев Л. Художественный синтез и постмодернизм / Леонид Андреев // Вопросы литературы. – 2001. – № 1. – С. 3–39.
  2. Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент: Збірка статей. – К.: Факт, 2006. – 160 с.
  3. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка/ Григорій Грабович. – К.: Критика, 2003. – 632 с.
  4. Гундорова Т. Європейський модернізм чи європейські модернізми? (Українська перспектива) / Тамара Гундорова // Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 28–31.
  5. Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: Пророчі голоси драматургії Лесі Українки: монографія. – К.: Академвидав, 2009. – 184 с.
  6. Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду: монографія / Петро Іванишин. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 192 с.
  7. Ільницький О. Український футуризм (1914–1930). Перекл. з англ. Р. Тхорук. — Львів: Літопис,2003. — 456 с.
  8. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб.: у 3 т. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]; за ред. В.І. Кузьменка. – К.: Академвидав, 2013. – 560 с.
  9. Київські неокласики / Упор. Віра Агеєва. – К.: Факт, 2003. – 352 с.
  10. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: [навч. посібник] / Л. Т. Левчук. – К.: Либідь, 2002. – 255 с.
  11. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова, О. Бойченка, І. Зварича, Б. Іванюка, П. Рихла]. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
  12. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К.: ВЦ „Академія“, 2002. – Т. 2. – 624 с.
  13. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К.: ВЦ „Академія“, 2007. – 752 с.
  14. Морецець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / Володимир Моренець. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи“, 2001. – 327 с.
  15. Наєнко М. Три етапи розвитку українського модернізму (слов’янський контекст) / Михайло Наєнко // Університет: Історико-філософський журнал. – 2009. – № 1. – С. 78–82.
  16. Наєнко М. Фрагмент високого модернізму: „Замість сонетів і октав“ / Михайло Наєнко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Філологічна. – Вип. 44. – Ч. 2. – Львів, 2008. — С. 254–258.
  17. Наливайко Д. Про співвідношення „декадансу“, „модернізму“, „авангардизму“ / Д митро Наливайко // Слово і час. – 1997. – № 11–12. – С. 44–48.
  18. Некрасова Е.С. Социалистический реализм как культурный феномен // http://www.dissercat.com/content/sotsialisticheskii-realizm-kak-kulturnyi-fenomen
  19. Огнєва Т. К. Відбиток часу в дзеркалі буття: [монографія] / Огнєва Т. К. – К.: Академвидав, 2008. – 216 с.
  20. Орлова Т. В. Історія сучасного світу: [навч. посіб]/ Орлова Т.В. – К.: Знання, 2006. – 551 с.
  21. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: [монографія] / Соломія Павличко; [2-е вид., перероб і доп.]. –– К.: Либідь, 1999. – 447 с.
  22. Петров С.М. Проблемы реализма в художественной литературе. – М., 1962. – 304 с.
  23. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Монографія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.
  24. Привалова Л. П. Актуальні проблеми вивчення течій раннього модернізму в західноєвропейській літературі кінця ХІХ – початку ХІХ ст.: [навч. посіб.] / Привалова Л. П. – Д.: РВВ ДНУ, 2011. – 100 с.
  25. Саєнко В. Українська модерна поезія 20-х років ХХ століття: ренесансні параметри: [навч. посіб.] / Валентина Саєнко. – Одеса: Астропринт, 2004. – 256 с.
  26. Толмачев В. От романтизма к романтизму: Американский роман 1920-х годов и проблема романтической культуры. – М., 1997. – 363 с.
  27. Ушакова О. Модернизм: о границах понятия / Ольга Ушакова // Вестник Пермского университета. – Вып. 6 (12). – 2010. – С. 109–114.

Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.

Форма підсумкового контролю успішності навчання *іспит (усний)*

Структура екзаменаційного білета

Білет складається з трьох питань, перше з яких – загальнотеоретичного характеру. Відповідаючи на нього, студент повинен виявити вміння узагальнювати вивчений матеріал та робити висновки. Друге питання вимагає від студента виявити знання щодо найсуттєвіших естетичних особливостей окремих напрямів і течій у літературі., а на третє – продемонструвати вміння застосовувати отримані знання під час аналізу літературних явищ. Перше питання оцінюється 10 балами, друге – 15 балами, третє – 15 балами.

1. **Засоби діагностики успішності навчання:** Перевірка завдань з аналізу літературного твору через призму естетичної концепції напряму або течії, до якої схилявся письменник, з аналізу літературного твору за вибором в аспекті естетичних категорій; контроль знань студентів на практичних заняттях (опитування з урахуванням теоретичних питань на самостійне опрацювання); Контрольно-модульна робота (за трьома змістовими модулями, з урахуванням теоретичних питань на самостійне опрацювання); підсумкова оцінка знань є сумою балів за контрольно-модульну роботу, відповіді на практичних заняттях (з урахуванням теоретичних питань на самостійне опрацювання), двох завдань з аналізу літературних творів, відповіді на екзамені.