

УТВЕРЖДЕН
Академическим руководителем
ОП Литературное мастерство
факультета гуманитарных наук
НИУ «Высшая школа экономики»
Протокол от 28.09.2018 № 01

КОНЦЕПЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Литературное мастерство
(Creative writing)
НИУ ВШЭ

Магистерская программа «Литературное мастерство» реализуется в Школе филологии факультета гуманитарных наук. В первую очередь, это практико-ориентированная программа, которая, однако, включает и все необходимые базовые теоретические дисциплины. Предусмотренные учебным планом дисциплины преподаются членами профессорско-преподавательского состава Школы филологии и других структурных подразделений НИУ ВШЭ, а также приглашёнными российскими и зарубежными учёными и практиками.

Форма обучения – очная. Язык преподавания – русский.

Бюджетных мест – 20, платных – 10, платных мест для иностранцев – 2.

Концепция образовательной программы магистратуры «Литературное мастерство» («Creative Writing») разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования, а также образовательным стандартом НИУ ВШЭ по подготовке магистров по направлению 45.04.01 «Филология».

Актуальность программы «Литературное мастерство»

В настоящее время в России крайне остро стоит вопрос о литературном уровне, логике и выразительности письменных текстов, как художественных и научно-популярных, так и чисто прикладных, связанных с самыми разными областями человеческой деятельности – от политики и бизнеса до телевидения,

рекламы и рынка видеоигр. Высокий уровень владения письменной речью – залог успешности. Человек, выражающий свою мысль на письме логично, четко, красиво, обладает очевидными конкурентными преимуществами по сравнению с косноязычным коллегой. Профессиональное владение письменной речью – черта интеллектуальной элиты.

Вместе с тем творческое мышление обогащает и научное мышление, делает его более глубоким, богатым, утончает необходимую и в исследованиях научную интуицию, а значит, неотделимо от задач академического образования. Тем не менее до сих пор в России преподавание культуры письменной речи сводилось к изучению того, как изложить свои мысли по поводу того или иного классического произведения (сочинение), или на весьма абстрактные темы, предлагаемые в качестве школьных тем к экзаменам ЕГЭ. Первая ступень высшего образования, несмотря на присутствие в некоторых программах дисциплины по выбору «Культура речи», как правило, не предполагает развития способностей и умений в области *творческого письма*.

Магистерская программа «Литературное мастерство» (Creative Writing) нацелена на подготовку квалифицированных специалистов в области письма и художественного перевода – а потому сочетает в себе два направления изучения: практико-ориентированное и теоретическое с академическим фундаментом.

Программа «Литературное мастерство» представляет собой инновационный образовательный продукт, в настоящее время не имеющий аналогов в российской высшей школе. Это предопределяется следующими факторами:

а) активно применяемые в Европе и США *методики* обучения творческому письму (creative writing) до сих пор практически не используются в России;

б) *магистерские программы* обучения творческому письму, существующие за рубежом, пока отсутствуют в России;

в) в предлагаемой программе преподают специалисты-практики, которые обладают прикладными навыками и знаниями в области литературного творчества;

г) применяется междисциплинарный подход, позволяющий овладеть полным набором профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной работы;

д) в ходе образовательного процесса отдельное внимание уделяется преподаванию на английском языке, что позволяет подготовить квалифицированных авторов, способных заниматься профессиональной деятельностью, в том числе и на английском языке.

Цели и задачи магистерской программы «Литературное мастерство»

Магистерская программа «Литературное мастерство» нацелена на подготовку *универсальных специалистов*, писателей в самом широком смысле

этого слова – сочинителей художественной прозы, сценаристов, драматургов, копирайтеров, авторов научно-популярной текстов, спичрайтеров, которые смогут действовать на российском и международном рынках в различных сферах, обладая уникальными компетенциями в области создания текстов и фундаментальной подготовкой по филологии.

К задачам подготовки таких специалистов относятся:

- освоение различных *техник* художественного и нехудожественного письма, включая различные нарративные стратегии и работу со стилем;
- создание оригинальных текстов любых жанровых разновидностей в рамках поставленных задач и вне таковых;
- овладения методами и техниками спичрайтинга;
- профессиональное редактирование текста;
- освоение методологий художественного перевода;
- изучение теории перевода;
- изучение литературной теории, освоение методологиями и актуальным филологическим инструментарием;
- исследование истории и особенностей функционирования «высокой» и массовой литературы, а также массовой культуры, в том числе кино;
- изучение современных тенденций литературного процесса и издательского бизнеса;
- освоение методов выстраивания стратегий продвижения текста на книжный рынок;
- овладение методами и стратегиями литературного консультирования;
- овладение методами копирайтинга;
- свободная ориентация в современных литературных институциях – премиях, литературных агентствах, журналах, издательствах

В результате выпускники программы получают необходимую подготовку для работы в различных творческих сферах (*литератор, сценарист, драматург*), в медиа и СМИ (*репортер, журналист, создатель видеоигр*), в издательском бизнесе (*рерайтер, редактор*), в школьном и дополнительном образовании (*преподаватель*), в учреждениях культуры (*сотрудники музеев, библиотек, культурных центров*), в высшем образовании (*преподаватель*), а также в рекламно-коммуникационных агентствах и в аналитико-консалтинговых и исследовательских компаниях (*копирайтер*).

Особое значение придается внеучебным видам деятельности: организуются регулярные открытые литературные чтения, дискуссии, приглашаются специалисты из-за рубежа для проведения мастер-классов по Creative Writing, а также известные российские авторы.

Целевая аудитория магистерской программы

Цели и задачи магистерской программы «Литературное мастерство» определяют и критерии набора студентов. Предполагается, что на данной программе смогут обучаться лица, имеющие разный уровень и профиль подготовки, а также различный профессиональный опыт.

Программа ориентирована на две основные целевые группы.

Первую группу составляют выпускники с высшим гуманитарным образованием – филологи, историки, социологи, журналисты. Обучение на предлагаемой программе позволит им в дополнение к имеющимся базовым знаниям и компетенциям приобрести практические навыки работы в литературе и книжном бизнесе и специальные знания в области истории литературы и кино.

Вторую целевую группу составляют выпускники негуманитарных факультетов. Они смогут получить базовые знания в области различных гуманитарных дисциплин. Для них в учебном плане предусмотрены две адаптационные дисциплины, «Введение в нарратологию» и «История русской литературы», которые призваны сформировать у магистрантов, не имеющих высшего гуманитарного образования, понятийный аппарат, а также систему знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для дальнейшего успешного освоения магистерской программы.

Отметим, что значительную часть студентов могут составить специалисты из стран СНГ, для которых подобная программа – уникальная возможность приобщения к международным университетским практикам, так как аналогов подобной магистратуры на территории стран СНГ не существует.

Итак, абитуриентами магистратуры могут стать представители весьма широкого спектра специальностей, выпускники ведущих вузов страны, желающих получить дополнительную, практикоориентированную специальность.

Потребность в выпускниках магистерской программы «Литературное мастерство» и возможности их трудоустройства

Выпускники существующих творческих вузов (Литературного института, ВГИКа, различных факультетов журналистики) нередко оказываются не готовы к реальной профессиональной деятельности, включающей быстрое создание текстов заданного формата. Между тем подобные специалисты остаются весьма востребованными в самых разных культурных и общественных институциях, в политических и бизнес-структурах. Искусство писать выразительно, убедительно, изящно – универсальное умение, которое необходимо всем и везде, но которому нигде, в сущности, не учат.

Весьма востребованными в последнее время являются и специалисты, обладающие знаниями в области книжного бизнеса, современного литературного процесса, продвижения книги, взаимодействия книги и других видов искусств. Дисциплины, дающие все эти знания, также читаются в рамках магистерской программы «Литературное мастерство» и позволяют сформировать у выпускников

программы целостный взгляд на то, по каким законам существует мировой и российский книжный рынок.

Выпускники программы, выбирающие специализацию «Художественный перевод», получают подготовку в области перевода художественных произведений. В процессе обучения магистранты овладевают как теорией, так и практическими навыками перевода. В рамках подготовки специалистов по переводу планируется установление и развитие связей с издательствами и обязательная публикация переводов, созданных студентами под руководством преподавателя.

Выпускники магистратуры могут стать первыми в истории российского образования, среднего и высшего, преподавателями по creative writing.

Таким образом, потенциальным работодателем выпускника магистратуры «Литературное мастерство» могут стать крупные и небольшие книжные издательства, редакции журналов, СМИ, учреждения культуры, университеты, колледжи, школы, рекламно-коммуникационные агентства, аналитико-консалтинговые и исследовательские компании, корпорации, нуждающиеся в создании корпоративной летописи, корпоративных материалах, способствующих формированию позитивного имиджа компании.

Набор компетенций, формируемых в процессе обучения

Магистерская программа «Литературное мастерство» основана на применении комплексных компетенций, действительно востребованных в области профессиональной деятельности. Выпускник магистратуры Creative writing должен обладать целым рядом профессиональных компетенций:

В прикладной деятельности:

создание прозаического художественного текста – рассказа, повести, романа;

создание текста non-fiction в жанре эссе, биография, научно-популярная статья, травелог;

создание текста в жанре критической рецензии;

создание грамотного текста, имеющего прикладной характер – пресс-релиз, документ, описывающий деятельность компании, история корпорации;

создание сценария фильма, сериала, а также пьесы;

редактирование художественных и других типов текстов;

реферирование всех типов текста официально-делового и публицистических жанров;

трансформация различных типов текста (изменение стиля, жанра, целевой аудитории);

подготовка публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства.

В организационно-управленческой деятельности:

организация литературных событий – фестивалей, ярмарок, чтений, мастер-классов, творческих вечеров, работы читательских книжных клубов;

организация литературных институций – литературных журналов, изданий на регулярной основе, альманахов, сборников;

подготовка аналитической информации для принятия решений компаниями самого разных направлений деятельности (реклама, консалтинг).

В преподавательской деятельности:

подготовка и реализация образовательных проектов в области литературного творчества;

преподавание в средней и высшей школе, в том числе предметов по creative writing.

Особенности содержания и структуры магистерской программы

Программа формирует как прикладные навыки, так и теоретические знания. Для этого необходимо снабдить магистранта комплексными представлениями об основных техниках писательского ремесла – с одной стороны, об особенностях развития литературы и различных жанров – с другой, о ключевых тенденциях современного литературного процесса, специфике существования книжного рынка и литературных институций, с третьей. Не менее важны и особенности культурного контекста.

С учетом этого в программе можно условно выделить 4 блока дисциплин, каждый из которых фокусируется на том или ином направлении.

Первый блок дисциплин носит общетеоретический и фундаментальный характер, он призван сформировать базовые знания, необходимые для филолога-литератора. К дисциплинам этого блока относятся: «Методы филологических исследований»; «История русской литературы», «Введение в нарратологию», «Русский поэтический канон», «Западный канон».

Второй блок сфокусирован вокруг формирования прикладных навыков, освоения ремесленной стороны творческого письма. Этому посвящаются дисциплины «Поэтика рассказа», «Поэтика романа», «Поэтика романа 20 века», «Как писать эссе?», «Эгодокументы: возможности в фикшн и нон-фикшн», «Литературное редактирование», «Creative Writing на английском языке», «Сторителлинг в разных медиа», «Сценарное мастерство», «Травелог в русской и европейских литературах 18-20 веков», «Биография как жанр».

Третий блок дисциплин фокусируется на изучении особенностей развития современного книжного рынка, литературных процессов и институций: это – «Современная русская литература: люди и институты», «Современный книжный рынок и издательский бизнес», «Нобелевский роман».

Четвертый блок дисциплин призван погрузить магистранта в широкий контекст современной культуры, дать ему необходимые сведения, связанные с развитием кино, театра, массовой культуры («Язык кино», «Театр 20 века: многоязычие режиссерских поисков», «История и теория звучащей литературы»).

Магистерская программа основана на принципе сочетания изучения теории и истории литературы и формирования прикладных навыков, необходимых для работы в самых разных учреждениях образования и культуры, международных и российских компаниях.

Проектный семинар

Семинар предполагает подготовку магистрантом самостоятельного творческого проекта – создание законченного сочинения: цикла рассказов, повести, пьесы, сценария, травелога, биографии, мемуарного текста, критической работы по современной литературе. Для достижения поставленной задачи семинар превращается в творческую мастерскую, в рамках которой под руководством литераторов-практиков обсуждается синопсис будущего произведения каждого из магистрантов, а также его отдельные фрагменты, наконец, все сочинение в целом. В конце первого года магистрант обязан предоставить первую творческую работу небольшого объема, к концу второго года – законченную работу, по объему равную книге.

Важной особенностью семинара является преподавание в нем специалистов-практиков – писателей, драматургов, авторов прозы нон-фикшн.

Помимо дискуссий и подробного обсуждения заявленных проектов, занятия на семинаре включают участие в семинарах приглашенных экспертов в одной из указанных выше областей, а также освоение основных практических профессиональных навыков, необходимых для успешного завершения проекта, позволяющих использовать их и в дальнейшем, при работе над новыми творческими проектами.

Общая характеристика учебного плана

Учебный план магистерской программы «Литературное мастерство» основан на образовательном стандарте высшего профессионального образования по филологии (квалификация – магистр филологии), разработанном и принятом в НИУ ВШЭ.

Адаптационные дисциплины

Введение в нарратологию

История русской литературы

Общие дисциплины

Методы филологических исследований

Дисциплины программы

А. Базовая часть

Поэтика рассказа

Поэтика романа

Западный канон

Как писать эссе?

Эгодокументы: возможности в фикшн и нон-фикшн

Сторителлинг в разных медиа

Creative Writing на английском языке (преподается на английском языке)

Поэтика романа 20 века

Б. Вариативная часть

Сценарное мастерство

Искусство копирайта

В. Дисциплины по выбору

Русский поэтический канон

Современная русская литература: люди и институты

Театр 20 века: многоязычие режиссерских поисков

История и теория звучащей литературы

Биография как жанр

Язык кино

Травелог в русской и европейских литературах 18-20 веков

Литературное редактирование

Современный книжный рынок и издательский бизнес

Нобелевский роман

Теория перевода

Практика

Учебная практика

Творческий семинар

Проект, коллективный проект

Курсовая работа

Подготовка выпускной квалификационной работы

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы

Выпускник НИУВШЭ, завершивший обучение на магистерской программе «Литературное мастерство», будет иметь качественную университетскую подготовку филолога-литератора. Выпускники программы будут обладать высокими компетенциями в области литературного творчества, владеть нарративными техниками письма, разбираться в особенностях функционирования книжного рынка, понимать специфику работы литературных агентств.

При подготовке магистра по программе «Литературное мастерство» профессорско-преподавательский состав исходит из того, что выпускник должен:

- уметь создавать оригинальные тексты в любом заданном формате, стиле и жанре;
- уметь создавать оригинальные художественные тексты в рамках личных творческих проектов;
- обладать широкими знаниями в области теории литературы, истории зарубежной и российской литературы, истории новейшей литературы;
- владеть методами анализа письма;
- ориентироваться в правилах и законах функционирования международного книжного рынка;
- понимать механизм работы литературных институтов – премий, литературных журналов, читательских клубов.

Обеспеченность магистерской программы профессорско-преподавательским составом

Руководителем программы является Кучерская Майя Александровна, кандидат филологических наук, PhD, ординарный профессор Школы филологии. Ядро кадрового персонала магистерской программы с российской стороны составляет профессорско-преподавательский состав Школы филологии НИУ ВШЭ. Вместе с тем к проведению занятий по магистерской программе привлекаются специалисты-практики – писатели, сценаристы, драматурги, журналисты.

Условия зачисления на программу

Приём на программу магистерской подготовки производится на основе конкурса портфолио с лицами, имеющими диплом о высшем образовании. Портфолио

включает: а) мотивационное письмо; б) лучший литературный фрагмент, написанный абитуриентом; в) описание профессиональной деятельности в области литературного творчества, в частности, список публикаций, если он есть; г) достижения в профессиональной, академической и проектной деятельности. В состав конкурса портфолио входит собеседование, в ходе которого ему необходимо доказать мотивацию поступления на магистерскую программу и продемонстрировать эрудицию в области гуманитарных знаний, литературы и культуры.

Координаты руководителя программы:

Кучерская Майя Александровна

E-mail: mkucherskaya@hse.ru

Телефон: 8(903)616-3254