

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет германської філології і перекладу
Кафедра англійської філології і філософії мови

СИЛАБУС

Основи художнього письма англійською мовою

для студентів

галузь знань **01 Освіта / Педагогіка**

спеціальність **014 Середня освіта**

спеціалізація **014. 021 Англійська мова і література**

освітній рівень **перший (бакалаврський)**

освітньо-професійна програма **Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)**

статус дисципліни **вибіркова**

Форма здобуття освіти денна

Навчальний рік 2022–2023

Семестр VIII

Кількість кредитів ЄКТС 3

Мова навчання англійська

Форма підсумкового контролю залік

КИЇВ – 2022

1. Анотація навчальної дисципліни:

Курс націлений на розвиток навичок написання художніх текстів англійською мовою. **Тематична** організація курсу передбачає огляд жанрових та стилістичних особливостей художньої прози з акцентом на сучасні англомовні тексти. У **першому** модулі репрезентуються загальні засади розбудови художніх світів та рецензування художньої прози різних жанрів з метою розвитку критичного мислення та глибокого розуміння літературних творів. **Другий** модуль фокусується на опануванні основ письменницької майстерності, включаючи планування сюжету, створення персонажів, використання засобів виразності англійської мови та редагування художніх текстів.

1. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану) 3 кредити ЄКТС;

90 год., у тому числі:

лекції – 0 год.

семінарські заняття – 0 год.

практичні заняття – 22 год.

консультації – 0 год.

самостійна робота – 68 год.

3. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу полягає у засвоєнні теоретичних засад розбудови художніх світів та напрацюванні умінь і навичок написання, редагування і рецензування художніх текстів англійською мовою.

Курс покликаний сформуванню у студентів глибоке розуміння жанрового та стилістичного розмаїття сучасного літературного процесу і розвинути їх власну письменницьку майстерність. Передбачається не тільки розкриття творчого потенціалу студентів та розширення обрії їх загальнонаукової та мовної компетентностей, але й розвиток критичного мислення та усвідомлення ролі художнього слова у вирішенні глобальних проблем сьогодення.

4. Перелік тем практичних занять

1. Exploring contemporary fiction in English: genres, styles, tendencies.

1. Discovering personal literary preferences
 2. Choosing the genre to work in and exploring its specificity
 3. Finding inspiration and motivation to write
- Practicing free writing technique

2. Setting and Worldbuilding in fiction

1. Exploring temporal and spatial parameters of the chosen genre
 2. Choosing the setting
 3. Hard and soft worldbuilding
- Outline the setting for your story

3. Outlining the plot

1. Plot structure
 2. Types of conflicts that drive the plot
- Plan the plot of your story.

4. Creating relatable characters

1. Characterization in fiction
 2. “Show Don’t Tell” principle
 3. Character flaws
- Create the protagonist of your story and supporting characters

5. Exploring narrative perspectives

1. POV. Type of narrators
 2. The multiple POV narratives.
- Choosing the narrative perspective for your story.

6. The use of dialogue

1. Functions and types of dialogues
 2. Regional and social dialects in characters speech.
 3. The use of dialogue tags
- Polishing the dialogues in your story

7. Writing humour

1. Types of humour in fiction
 2. Humour in dialogue
 3. Humour in descriptions
- Introduce elements of humour into your story

8. Descriptions

1. Describing people
 2. Describing emotions
 3. Describing objects and locations
 4. White Room Syndrome
 5. The use of figurative language
- Edit your story with the focus on descriptions of people

9. Tropes and clichés in fiction

1. Expectations and Predictability
 2. Common fictional tropes
- Finish and edit your story.

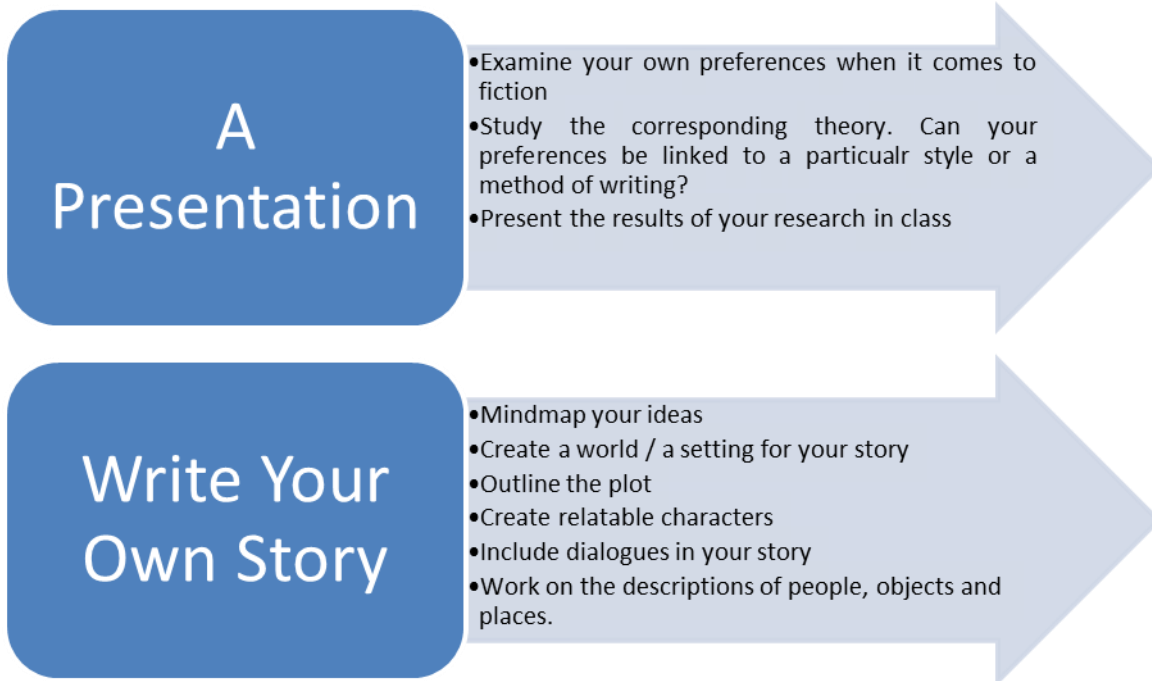
10. Editing and reviewing

1. Main stages of editing a text.
 2. Reviewing and giving feedback
- Read your groupmates’ stories and prepare feedback.

11. MODULE TEST

5. Рекомендації щодо самостійної роботи студентів

Students are invited to carry out individual or group self-study projects, choosing one of the following options:

A Presentation

Students are expected to carry out an in-depth, detailed examination of a particular writing style, principle, method or technique. They should connect theory to their own experience as readers and focus on the aspects that they can personally relate to. Examples are required and they should be provided **exclusively** from the books students have read. It is possible to work on this project in a group of two students.

Ideas for Projects

- My Favourite Author: Their Writing Methods, Style, Techniques,
- Writing Routines of Famous Authors
- The Worldbuilding in the Book / Book Series I Like
- The Settings I Would Like to Visit
- The Settings I Would Feel Uncomfortable in
- The Stories I Like: Character-driven vs. Plot-driven
- Unexpected Character Arcs and Plot Twists
- My Favourite Heroes and Villains
- Tropes and Clichés That Make Me Mad
- Things That Irritate Me in Fiction
- Things That I Love Most in Fiction

General Guidelines for Projects

1. Students should choose their project at the beginning of the term.
2. Projects should focus on contemporary authentic English-language material (novels, short stories, graphic novels, flash fiction)
3. While sharing the results of their research with the class, students are encouraged to support them with a presentation, audio / video materials, handouts, etc.
5. Presentations should be interactive: the other students are supposed to be involved in discussions, assignments and activities.
6. **Plagiarism should be strictly avoided.**
7. It is advisable to avoid obscene and offensive material in presentations.
8. The time limit for a presentation is 20—25 min.

Tips for a Successful Presentation

- ✓ Do not put too much text on each slide: split the material into several slides if necessary.
- ✓ Stick to one style / font.
- ✓ Use contrasting backgrounds.
- ✓ Do not overuse media on your slide.
- ✓ Avoid unnecessary or infantile images.
- ✓ Do not read the prepared text. Speak to your audience directly to engage their attention.

Writing Your Own Story

Students are invited to write a short story in the genre of their own choice. They should systematically apply the information that is discussed in class concerning the construction of the plot, character arcs, dialogues and descriptions. The stories can be set in either a realistic or imaginary world. In the latter case, the worldbuilding should be one of the main highlights of the project.

Ideas for Stories

The following ideas are taken from “The Writer’s Idea Thesaurus” by Fred White. Students are encouraged to consult the book or online resources for more ideas or writing prompts. They are welcome to change these prompts according to their own artistic goals.

- On an alternate Earth, toxic air pollution leads scientists to genetically engineer people who are capable of living underwater. But because the sun is growing hotter and the oceans are drying up, more drastic survival measures as well as genetic alterations must be undertaken.
- A gifted prizefighter, retired from the ring because of repeated blows to his head that left him partially brain damaged (unable to keep his balance without help),

prepares to make a dramatic comeback in order to defeat the rival responsible for that injury.

- Climbers compete for a hefty prize to scale a treacherous mountain; one of them (the protagonist) is an amateur—but he is the one who has studied the mountain most carefully.
- A portrait painter tends to fall in love with his female models, no matter how hard he tries not to let that happen. He now faces his worst predicament—the governor’s wife has asked him to paint her portrait, and she seems just as interested in him as he is in her.
- A writer confesses that her stories are coming true. Because of this, she tries to write only happy stories—but halfway through their telling, a demonic force takes over. When her husband discovers the draft of a story in progress about a homicidal wife, he fears for his life.
- Whenever a pianist performs, moments from his traumatic childhood surface and interfere with his concentration. He confesses these private experiences to his wife, but it doesn’t help. He then sets out to confront those responsible for these traumatic events.
- A mystery novelist confesses to using actual cold cases as premises for his stories. This strategy puts his own life in jeopardy when his fictional resolution for one book turns out to be true and the killer confesses other crimes to the novelist while evading detection from the police.
- Unable to break the habit of stealing jewelry at arts and craft shows, the narrator seeks help from a therapist who suffers from the same affliction. Together they vow to rid themselves of the habit—but their growing romantic feelings for each other complicate matters.
- A biologist discovers dolphins with amazing communication skills. But as she establishes two-way communication with them, the dolphins seem to have an agenda of their own and it involves the restriction of ocean exploitation.
- While exploring her parents’ private documents, the adolescent narrator discovers a letter from a relative leveling a curse on the firstborn of the parents’ children (which would mean the narrator) in retribution for a terrible misdeed. When the narrator confronts his mother with the letter, she begs him not to tell his father.

Editing Stories

Students are encouraged to work in groups. One of the students may assume the role of an editor and suggest changes to the author. The students are invited to comment on the changes that have been implemented and explain what they contributed to the story.

Getting Feedback

Students are advised to finish their stories before the penultimate session and share them with the rest of the group. The latter are invited to read the stories and provide feedback. Constructive criticism is welcome.

6. Система оцінювання курсу

Критерії оцінювання аудиторної роботи студента (на семінарському занятті)

Систематизована, творча, логічно побудована відповідь з елементами інновації; завдання виконані за інноваційним рівнем складності	«відмінно»
Продуктивна, але недостатньо вичерпна відповідь; завдання виконані за стандартним рівнем складності, можливі незначні помилки	«добре»
Репродуктивна відповідь; завдання виконані за репродуктивним видом складності, містять помилки	«задовільно»
Фрагментарна, неаргументована відповідь; завдання не виконані у відповідності з вимогами, допущені множинні помилки	«незадовільно»
Непідготовленість до заняття; невиконання завдань, відсутність на занятті	«0»

Критерії оцінювання самостійної роботи студента

Інноваційний підхід до самостійно виконаних завдань, здатність до критико-аналітичного осмислення актуальних проблем академічного письма, загальна філологічна та мовна компетентність	«відмінно»
Творче і самостійне виконання завдань, якісне володіння програмним матеріалом та його доцільне використання у виконанні завдань.	«добре»
Виконання індивідуальних завдань за репродуктивним видом складності; недостатня філологічна та мовна компетентність	«задовільно»
Неглибоке, фрагментарне виконання завдань; незадовільна філологічна та мовна компетентність	«незадовільно»
Невиконання завдань.	«0»

Критерії оцінювання результатів виконання модульної контрольної роботи

90%–100% правильно виконаних завдань, повне розкриття теоретичної проблеми, креативність в виконанні творчого завдання, 1-2 незначних	«відмінно»	20 балів
---	------------	----------

помилки щодо змісту або форми		
75%–89% правильно виконаних завдань, загалом правильне, але неповне розкриття теоретичної проблеми, стереотипність у виконанні творчого завдання, 3–4 незначних помилки щодо змісту або форми	«добре»	16 балів
50%–74% правильно виконаних завдань, несистематизована, неаргументована, неповна відповідь на теоретичне запитання, недостатнє повне виконання творчого завдання, 5–6 помилок щодо змісту або форми	«задовільно»	12 балів
50% і нижче правильно виконаних завдань, неправильна відповідь на теоретичне запитання, формальне, механічне виконання творчого завдання, 7 і більше помилок щодо змісту або форми	«незадовільно»	8 балів
Відсутність контрольної роботи		0 балів

Критерії оцінювання відповіді студента на заліку

Повна або майже повна, змістовна відповідь на питання заліку в адекватному мовленнєвому оформленні.	«зараховано»
Неповна, поверхнева відповідь на питання заліку (або її відсутність) зі значною кількістю мовних помилок.	«незараховано»

7. Рекомендовані джерела:

Основні:

- Bernhardt, William. *Story Structure: The Key to Successful Fiction*. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.
- Ackerman, Angela and Puglisi, Becca. *The Emotion Thesaurus: A Writer's Guide to Character Expression*. JADD Publishing, 2019.
- Brody, Jessica. *Save the Cat! Writes a Novel: The Last Book On Novel Writing You'll Ever Need*. Ten Speed Press, 2018.
- Cleaver, Jerry. *Immediate Fiction. A Complete Writing Course*. Griffin, 2004.
- Calvo, Clara and Weber, Jean Jacques. *The Literature Workbook*. London and New York: Routledge, 2005.
- Simpson, Paul. *Stylistics. A resource book for students*. London, NY: Routledge, 2004.
- Tuttle, Lisa. *Writing Fantasy and Science Fiction* London: A & C Black, 2005.
- Тыхомырова, Олена. *Home Reading: Realms of Fantasy*. К.: Вид.центр КНЛУ, 2011.
- VanderMeer, Jeff. *Wonderbook: The Illustrated Guide to Creating Imaginative Fiction*. NY: Abrams, 2013.
- Writing Excuses Podcasts. <https://writingexcuses.com/>

11. TV Tropes <https://tvtropes.org/>
12. Changing Minds. Storytelling <https://changingminds.org/disciplines/storytelling>
13. Pre-writing strategies <https://writing.ku.edu/prewriting-strategies>

Додаткові:

14. Майк Йогансен. Як будується оповідання. Rabulum, 2019.
15. Лівін, Марк. Сторітелінг для очей вух і серця. Наш Формат, 2020.
16. Ackerman, Angela, Puglisi, Becca. Emotion Amplifiers. JADD Publishing, 2014
17. Ammer, Christine. The dictionary of clichés. Skyhorse, 2013
18. Cane, William. Write Like Masters: Emulating the Best of Hemingway, Faulkner, Salinger, and Others. Cincinnati: Writers Digest Books, 2009.
19. Blake, Barry J. Playing with Words. Humour in the English language. London: Equinox, 2007.
20. Smith, Darian. The Psychology Workbook for Writers. Tools for Creating Realistic Characters and Conflict in Fiction. Wooden Tiger Press, 2015
21. White, Fred. The Writer's Idea Thesaurus. An Interactive Guide for Developing Ideas for Novels and Short Stories. Writer's Digest Books, 2014.
22. Yudkowski, Elieser. Intelligent Characters. <https://yudkowsky.tumblr.com/writing>
23. Melanie Cossey. Using the Five Senses to Avoid 'White Room Syndrome.' eystrokesandcoffee.com/using-the-five-senses-to-avoid-white-room-syndrome/