

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН/МО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Введение в филологию: литература и живопись. Диалоги в пространстве культуры.

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи курса определила установка на междисциплинарность и исторический пратекст культуры, когда синтез слова и изображения моделировал изовербальный синтетический текст. В истории мировой культуры диалог живописи и поэзии структурировал единый универсальный текст, в котором вербальное и визуальное было проявлено как на уровне содержания, так и формы. Сказанное определяет цели и задачи курса:

1. Дать студентам – бакалаврам отделения «Искусства и гуманитарные науки» - представление о диалоге живописи и поэзии в истории мировой художественной культуры;
2. Познакомить студентов со спецификой данной междисциплинарной дисциплины, основными жанрами изовербального текста: фигурная поэзия, визуальная поэзия, медиапоэзия, книжная иллюстрация в Книге художника, слово и изображение в концептуальных текстах и т.д.
3. Представить в систематизированном виде морфологию изовербального текста: поэтика экфрасиса, семиотика зеркала, импресса, репрезентация вербального жеста в русском авангарде и т.д.
4. Расширить кругозор студентов, повысить уровень их культурной компетентности;
5. Научить студентов ориентироваться в новом культурном пространстве, обозначить путь междисциплинарных исследований в области предметного научного поля данной специальности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Междисциплинарный курс «Введение в филологию: литература и живопись. Диалоги в пространстве культуры» - часть общепрофессионального цикла «Введение в филологию» и предназначен для студентов отделения «Искусства и гуманитарные науки». Является авторской попыткой переосмыслить наследие мировой художественной культуры в контексте системы нового вербально-визуального семиотического кода. Постоянное обновление интерпретационного поля мирового художественного наследия и синтетизм отдельных трансдисциплинарных жанров культуры обозначили путь движения к созданию универсальных синтетических текстов, в которых слово и изображение существуют на равных правах. Структура предмета, построение курса и сегодня остается предметом дискуссий и отражает разные точки зрения. Данная программа элективного курса построена на основе многочисленных исследований и двух монографий по русскому и европейскому модернизму и авангарду Сахно И.М., которая стремится репрезентировать в учебном процессе авторскую концепцию изовербального текста культуры.

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

Дисциплина *Введение в филологию. Литература и живопись: диалоги в пространстве культуры* относится к *вариативной* части блока (блок 1) учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

№ п/п	Шифр компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Общепрофессиональные компетенции			
1	ОПК-2 Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности	История мировых цивилизаций	Философия культуры
	ОПК 8 Способность анализировать основные контексты социального взаимодействия	Культура и религии	Культура и искусства модернизма

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения лекционного материала студенты должны:

**знать* основные категории и понятия синтетического художественного текста, ориентироваться в основных формах репрезентации визуального в вербальном;

**иметь* представление об основных открытиях в области создания универсального изобразительного текста и диалоге культур, вошедших в историю;

**уметь* самостоятельно оценивать культурные артефакты и их художественную и эстетическую ценность.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет **4 ЗЕ**

№	Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
			1	2	3	4
1.	Аудиторные занятия (всего)	144				
	В том числе:					
1.1	<i>Лекции</i>				44	
1.2.1	<i>Практические занятия</i>					
1.2.2	<i>Семинары</i>					

1.2.3	Лабораторные работы					
	Из них в интерактивной форме (ИФ)				20	
2.	Самостоятельная работа студентов (всего)		80			
	Общая трудоемкость	144	80		64	

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Литература и живопись: диалоги и сопряжения	Форма образности в литературе и живописи. Сходство и отличие двух видов искусства. Живопись как вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на какую-либо поверхность. Особая манера исполнения сюжета, его ощущение сквозь мир красок и мазков. Живопись как важное средство художественного отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей. Литература - искусство пластического изображения посредством слова. "Непластические" начала образности: сфера психологии и мысли персонажей, лирических героев, повествователей, воплощающаяся в диалогах и монологах.
2.	Изовербальный текст: подходы к классификации и изучению	Изовербальный текст как двухуровневая конструкция, в которой сливаются вербальный и визуальный языки, образуя синтетический текст культуры. Миметический, изобразительный характер поэзии и других форм литературного творчества. Родство литературы с живописью, живописанием. Природа слова и природа зримого изображения. Универсальный синтетический текст: жанры и структура.
3	«Рисуночное письмо» как язык дописьменности.	Синтез слова и изображения в пиктографическом и идеографическом письме. Эпоха предписьменности и «рисуночное письмо» как неязыковая знаковая система. Пиктограммы как первобытные рисунки и язык коммуникации. Рисунок как кодифицированный язык и праформа дописьменной коммуникации. Полисинтетический характер пиктографического письма. «Рисуночное письмо» североамериканских индейцев, египтян и ацтеков. Идеограммы как графическая репрезентация абстрактных понятий в письме Древнего Египта и древней письменности майя.
4.	Фигурная поэзия: к определению границ жанра	Фигурное стихотворение (vers figures, Carmina Figurata): подходы к определению. Происхождение фигурных стихов: краткая история. Фигурные стихи как «стихи для глаза». М.Гаспаров о фигурных стихах. Фигурные стихи как жанр графической поэзии. Основная цель – интеллектуальная

		забава, шарада, литературный маньеризм, который демонстрировал искусство поэта.
5.	Акrostих как поэтическая шарада.	Акrostих как форма зашифрованного послания. Древняя форма акrostиха алфавитный. Константин Преславский «Азбучная молитва». Акrostих как шифровка и светская игрушка. Акrostих Н. Гумилева «Аннеб Ахматовой»: к истории взаимоотношений двух поэтов. Зримая пластика слова. Акrostих как признание в любви. История взаимоотношений Ахматовой и Анрепа. Теле- и месостихи: декоративный орнаментализм. Палиндромы - перевертни
6.	Фигурные стихи в эпоху античности и раннего средневековья	Визуальная риторика в эпоху античности. Поэт Симмий Родосский (IV-III в. до н. э.). Стихотворения Симмия «Яйцо» и «Крылья»: внешний рисунок (<i>disegno estremo</i>). Графическая полиграфия, цель которой – шифровка семантики с помощью некоего кода и дальнейшее декодирование читателем этого зашифрованного сообщения. Идея зримого образа и визуальной лексики. Ранние поэтические опыты Публилия Оптациана Порфирия (IY в. н.э.). Стихотворение-головоломка, стихотворение-криптограмма «Панегирик императору Константину». Семантика креста в текстах латинского стихотворца Рабана Мавра (Rabanus (Hrabanus) Maurus). Синтетическая форма поэзии <i>carmina figurata</i> .
7	Зарождение русского авангарда в живописи и поэзии.	Зарождение русского авангарда в поэзии и живописи. Хроника художественной жизни 10-х годов. Первые выставочные объединения молодых художников. Выставки «Салон Золотого Руна» (1908 и дважды - 1909) и «Салон В. Издебского» (1909 - 1910) как демонстрация новых направлений в русском и европейском искусстве. Роль собирателей С.Щукина и И.Морозова в формировании представлений о современном зарубежном искусстве в профессиональных художественных кругах российских столиц. Скандалы и споры вокруг возникновения нового движения, отклик прессы. Формирование поэтических групп русского футуризма: «Гилея»-кубофутуризм, «Мезонин поэзии», «Ассоциация поэтов -эгофутуристов, «Центрифуга» и др. Диспуты «Союза молодежи». Спор о красоте: «Венеры» М.Ларионова и «башмак» М.Зданевича как символ «презрения к земле». Брутальность новой эстетики, культ машины и техники. Манифестационность нового движения: теоретические статьи и декларации.
8	Диалог поэзии и живописи в русском авангарде	Живописная фактура и фактура слова. Фактура как качество организации живописного материала - «шум для глаза» (В.Марков), «тональность» (М. Ле-Дантю), «тембр живописи» (М.Ларионов). Требование новой фактуры в авангардистской поэзии. Многоаспектность понятия «фактура». Качественные признаки фактуры слова. Пластическая деформация слова: текучесть внутренней формы, принцип неологизирования, компоновка и минимализация речи (слова). Опыты В. Каменского.

		«Внутреннее склонение» В. Хлебникова. «Люди в пейзаже» Б.Лившица как образец скрытого кодирования. «Канон сдвинутой конструкции» в живописи и «сдвигология» в поэзии. Канонизация деформации и сдвига в кубистической живописи и использование этого приема в поэзии. Поэтическая «сдвигология» А.Крученых. Пластика слова: лексико-семантический сдвиг - рассечение слова и сращение его частей. Морфемное и графическое членение слова - вклинивание одной части слова в другое, каламбуры, графическая растяжка и зияние. Принцип аттракции словоформ и «просвечиваемость» предмета в лучизме. Сдвиг на уровне тематики, сюжета и образной структуры - метаморфозы и мотив маски, маскарада. Проблема композиции авангардистского текста - «сверхповесть» В.Хлебникова.
9	Визуальная поэзия русского авангарда	Опыты типографики. И.Терентьев «17 ерундовых орудий»: наборно-шрифтовые картины, скачущая верстка, живописная буква. Стреографическая образность в графической поэзии И.Зданевича. Драма «ЛидантЮ фАрам» (аслабличья виртеп ф 5 действиях действия 5). Буквенная графика заумной поэзии. Новый графический алфавит как синтез вербального и визуального. «Самописная» книга А.Крученых тифлиского периода. «Цветопись» О.Розановой в самописных литографированных книгах А.Крученых «Тэ Ли Лэ», «Утиное гнездышко дурных слов», «Заумная гнига», «Вселенская война Ъ», «Война» и т.д. Текст - рисунок - рисунок-текст: обложка футуристических книг, роль подписи, фактура и окраска буквы. Новая стиховая графика: эксперимент со шрифтом в книгах И.Терентьева и А.Крученых. Визуальная поэзия - «Железобетонные поэмы» В.Каменского. Использование нетрадиционных материалов, принцип симультанности, специфика композиционного построения. Графические эксперименты поэта. Фактурная организация девятой плоскости «Дворец картин С.И Щукина». Полицитатность поэмы. Фигурные стихи в футуристической книге. Поэтическая беспредметность В.Степановой. Симультанность поэтического текста: графика-музыка-слово. Опыты А.Чичерина Концептуальность русского синтеза.
10	Книжная иллюстрация как особая форма взаимоотношения слова и изображения.	Иллюстрация как изобразительно-графический комментарий к тексту. Иллюстрация как способ визуализации повествования и героев. Иллюстрация как помощь читателю в понимании эмоционального контекста повествования. Формы и виды книжной иллюстрации: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях.
11	Эмблематическая книга эпохи барокко	Эмблема как визуальная метафора барокко и стилевое своеобразие культуры XVII -XVIII веков. Эмблема и принцип симультанности – одновременно сосуществование изображения, сопровождаемое кратким девизом, и текста дидактического или спиритуалистического характера. Эмблема как

		<p>орнаментальная «вставка», предмет инкрустированной графики и отражение барочного принципа остроумной игры. Книга эмблем как визуальный словарь обозначенных вещей. Готовые эмблемы и их символические смыслы. «Книга эмблем» Альциати (<i>Andreas Alciatus «Emblemata, 1531»</i>): словесные картины, иллюстрирующие абстрактные понятия. Синтез изображения и слова как аллегорический способ толкования мира и экзегетики библейских текстов. Барочная книга жанра <i>Picta Poesis</i> Бартеlemi Анео (<i>Barthélemy Aneau's</i>) «Графическая поэзия. Алхимия», 1552 года: коды алхимической символики, отражение характера мировоззрения ренессансного человека. Тема бренности и суетности всего сущего в эмблематическом натюрморте голландских художников ХУ11 века</p>
12	<p>Нарративная метафора в иконографии французской книжной гравюры рококо.</p>	<p>Риторические фигуры и визуальные тропы как транссемиотические зоны перекрестка двух языков: словесного и изобразительного. Вербально-визуальный текст как единое пространство означенных смыслов и значений. Иллюстрация опыта репрезентации «визуального повествования» на примере французской книжной гравюры рококо. Книга Н. Ретифа де ла Бретонна (<i>Retif ulu Restif de La Bretonne</i>), которая в русском переводе К. Боссе вышла в 1913 году под названием «Картинки из жизни ХУ111 века» с иллюстрациями Жана Мишеля Моро - младшего (<i>Moreau, Jean-Michel Le Jeune</i>). Нарративный комментарий к графическому визуальному тексту в книжной иллюстрации Ж.-М. Моро. Клод Жозеф Дора «Поцелуи» (<i>Dorat, Claude Joseph . Les baisers, précédés du Mois de mai : Poëme. – La Haye, 1770</i>) как факт содружества поэта К.-Ж. Дора и художника Шарля Доминика Жозефа Эйсена (<i>Eisen, Charles-Dominique-Joseph</i>). Визуальные рефлексии в поэзии К.-Ж. Дора. Рокайльная поэзии эпохи рококо: легкость и изящество, остроумность, декоративно-орнаментальная функция украшения и развлечения.</p>
13	<p>Livre d'artiste как изовербальный текст символистской культуры</p>	<p><i>Livre d'artiste</i> как изовербальный текст культуры. Синтетический интермедиаальный жанр и бинарная модель книги в изовербальном опыте модернистской эпохи. Книга художника как продукт издательской деятельности известного французского коллекционера и маршана Амбруаза Воллара (<i>Ambroise Vollard</i>): новая форма продвижения графических работ художников в формате книжного издания в виде оригинальной печатной графики. Уникальные особенности новой книги: формирование неповторимого авторского стиля, экспериментальные техники графики и инновационный дизайн. Роль инкрустации книги: шрифт, заставки, фронтиспис и т.д., что возвращало художника к основным принципам книжного барочного искусства. Скандальный поэтический сборник Шарля Бодлера (<i>Charles Pierre Baudelaire</i>) «Цветы зла» (<i>«Les Fleurs du Mal»</i>). Иллюстрации художников символистского толка: Эмиль Бернар (<i>Émile Bernard</i>), Одилон Редон (<i>Odilon Redon</i>), Карлос Швабе (<i>Carlos Schwabe</i>), Фелисьен Ропс (<i>Félicien Rops</i>), Огюст Роден (<i>François-Auguste-René Rodin</i>), Арман Рассанфосс (<i>Armand Rassenfosse</i>) и др.</p>

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Лекции	Практические занятия и лабораторные работы			СРС	Всего
			ПЗ/С	ЛР	Из них в ИФ-проектные семинары		
1.	<i>Фигурная и визуальная поэзия: от античности к XX веку</i>	6	2		2		14
2.	<i>Диалог живописи и поэзии в русском авангарде.</i>	8	2	-	2		10
3.	<i>Книжная иллюстрация: барокко и рококо</i>	8	2		2		14
4.	<i>Livre d'artiste как изовербальный текст символистской культуры</i>	10	4		2		16
5.	<i>Русская футуристическая книга</i>	8	2		2		12
	ИТОГО:	40	20			48	108

5.6. Описание интерактивных занятий

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема интерактивного занятия	Вид занятия	Трудоемкость (час.)
1.	<i>Тема 4-6. Фигурная поэзия: к определению границ жанра. Акrostих как поэтическая шарада. Фигурные стихи в эпоху античности и раннего средневековья.</i>	<i>Графическая поэзия: от фигурного стиха к визуальной и медиапоэзии</i>	Проектный семинар	4
2	<i>Тема 9-12. Книжная иллюстрация как особая форма взаимоотношения слова и изображения. Эмблематическая книга эпохи барокко</i>	<i>Книжное проектирование 1 Книжная иллюстрация своими руками 2</i>	Проектный семинар	10

3	Тема 12. <i>Livre d'artiste как изовербальный текст</i>	Книга художника: границы жанра	Мастер-класс	6

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
1.	Раздел 2-3	<i>Изовербальный текст: подходы к классификации и изучению</i>	2
2.	Раздел 4	<i>Фигурная поэзия: к определению границ жанра</i>	2
3	Раздел 5	<i>Акrostих как поэтическая шарада.</i>	2
4	Раздел 7-8	<i>Фигурные стихи в эпоху античности и раннего средневековья</i>	2
5	Раздел 9	<i>Визуальная поэзия русского авангарда</i>	2
6	Раздел 10	<i>Эмблематическая книга эпохи барокко</i>	2
7	Раздел 11	<i>Иконография французской книжной гравюры рококо</i>	2
8	Раздел 12	<i>Livre d'artiste как изовербальный текст символистской культуры</i>	2

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Материально-техническое обеспечение осуществляет кафедра теории и истории культуры.

В ведении кафедры:

Системный блок P4 ;

Системный блок 2D;

Сканер P Scanjet;

Сканер HP ScanJet;

DVD Pioneer

VCR Philips;

TV Loewe Aventos,

Видеоплеер,

Компьютер «Jast» ,

Компьютер (монитор + системный блок),

Копир Canon,

Музыкальный центр JVC MX,

Ноутбук,

Монитор, 3 принтера.

Аудиторно-лабораторный фонд и оборудование РУДН обеспечивают реализацию заявленных основных образовательных программ в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами. Для реализации программы «Логика и методология гуманитарных наук: теория культуры» по представленной ООП используются лингафонные кабинеты и аудитории, оснащенные мультимедиа аппаратурой, презентационный материал, наглядные пособия. Для проведения лекционных и практических занятий используются следующие оснащенные аудитории: учебная аудитория 204. Ауд. 204 (на 45 чел): проигрыватель с усилителем, 2 звуковые колонки музыкальный центр с CD-проигрывателем, двухкассетный магнитофон (для демонстрации музыкальных образцов во время лекции), телевизор, видео-магнитофон, DVD-MP3 -плеер (для демонстрации учебных фильмов), слайд-проектор; фортепиано (для демонстрации музыкальных образцов во время занятий по истории и теории музыки). Видеопанель SHARP со входами HDMI , USB, VGA, DVI. Учебная аудитория 317. Ауд. 317 (на 30 чел): комплекс мультимедиа (компьютер, проектор, экран), 16 персональных компьютеров для студентов, с возможностью проводить онлайн-тестирование.

9. Информационное обеспечение дисциплины

В процессе обучения используются современные **информационные технологии**, которые являются открытыми зонами образовательного пространства. Это – презентация материала в программе MS Power Point Viewer 2007, 2010 и универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. В процессе обучения обязательно создание мультимедийного проекта:

- системы обработки статической графической информации;
- системы создания анимированной графики;
- системы записи и редактирования звука;
- системы видеомонтажа;
- системы интеграции текстовой и аудиовизуальной информации в единый проект.

Интернет/Инtranет и Web технологии — использование Интернета в качестве транспортной среды, а также реализация доступа пользователей через Web браузер. Поисковые системы: Google, Altavista, Excite, MetaCrawler, SavvySearch и др.

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

А) основная литература

1. Афасажиев М.Н. Изображение и слово в эволюции художественной культуры. Эпоха Возрождения. М.: МГИИ РАН, 2011
2. Адамов Е. Иллюстрация в художественной литературе. М.: Искусство, 1959.
3. Аникин Г.В. Эстетика Дж. Рескина и английская литература XIX века. М.. 1986

4. Бирюков С. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма М.: Наука, 1994
5. Бирюков С. РОКУ УКОР. Поэтические начала. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003.
6. Бадаев А.Ф. Поэтическая графика как категория текста: постановка проблемы // Художественный текст: структура, семантика, прагматика. Екатеринбург, 1997.
7. Герман М. Модернизм . Искусство первой половины XX века. –СПб., 2003
8. Гик Ю. Визуальная поэзия в России. Промежуточные итоги // «Дети Ра», № 12 (26), 2006.
9. Дмитриева Н. Изображение и слово. М.: Искусство, 1962.
10. Иоффе И. Синтетическая история искусства. Введение в историю художественного мышления. М.: ООО «РАО Говорящая Книга», 2010.
11. Злыднева Н. Изображение и слово в риторике русской культуры XX века. М.: Индрик, 2008
12. Злыднева Н. В. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения. М.: «Индрик», 2013.
13. Панченко, А. М. Русская стихотворная культура XVII века — Л., 1973
14. Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н.И. Харджиева. М.: Языки русской культуры. 2000.
15. Сарабьянов Д. История русской живописи конца XIX – начала XX века.- М.,1997
16. Сазонова, Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII — начало XVIII в.) — М., 1986
17. Сахно И.М. Русский авангард: живописная теория и поэтическая практика. М.,1999
18. Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М., РУДН,2009
19. Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. М.: РИП-холдинг, 2014.
20. Харджиев Н. И. Поэзия и живопись: (Ранний Маяковский) // К истории русского авангарда / Послесл. Р. Якобсона. — [Стокгольм]: Гилея, 1976.

Б) дополнительная литература

1. Бердслей О. Многоликий порок: История Венеры и Тангейзера. Стихотворения, письма. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001
2. Вознесенский А. Видеоомы. Государственный музей изобразительных искусств им. А.Пушкина. – М., 1993
3. Гаспаров М. Фигурные стихи // Литературный энциклопедический словарь (Под общ. Ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. Редколл.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др.). М.: Сов. Энциклопедия, 1987.
4. Истомин Карион. Букварь славянорусских писмен уставных и скорописных греческих же латинских и польских со образованиями вещей и с нравоучительными стихами. М., 1694.
5. Ильязд (Илья Зданевич) . «ЛидантЮ фАрам» (аслаабличья виртеп ф 5 действиях действия 5). ПарИш: rue Zacharie, 20, издАния 41°, 1923.
6. Квятковский А.П.. Поэтический словарь, М., «Сов. Энциклопедия», 1966
7. Лаврентьева Е. Экспрессия букв // Русский авангард 1910—1920-х годов и проблема экспрессионизма: сб. ст. М., 2003.
8. Полоцкий Семион. Избранные сочинения / Симеон Полоцкий; подготовка текста, статья и комм. И. П. Еремина. — Санкт-Петербург : Наука, 2004
9. Полоцкий Симеон (еп. ; 1629-1680). Орел Российский [Текст] : геральдико-эмблематическая поэма / Симеон Полоцкий ; изд. подгот. Л. И. Сазоновой ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, Б-ка Рос. акад. наук. - Москва : ИНДРИК, 2015.
10. Сазонова Л. И. Литературная культура России : Раннее Новое время — М.,2003

11. Сазонова Л.И. «Орел Российский» Симеона Полоцкого: из истории создания поэмы // Славяноведение, №2, 2014
12. Соколова Н.И. Творчество Данте Габриэля Россетти в контексте «средневекового Возрождения» в викторианской Англии. М.: МПГУ, 1995.
13. Сахно И.М. Визуальные артефакты: от кубофутуризма к конструктивизму // Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М.: РУДН, 2009. С. 183-235
14. Степанова В.Ф. Гауст чаба. М., Издательство автора, 1918.
15. Седелник В.Д. Поэтика // Дадаизм и дадаисты. М.:ИМЛИ РАН, 2010
16. Терентьев И. 17 ерундовых орудиев. Тифлис- Сарыкамыш, 1919
17. В.Хлебников. Изборник стихов с послесловием Речяря. 1907-1914 гг. СПб, «ЕУЫ», 1914.

В) Интернет-ресурсы по курсу «Введение в филологию: литература и живопись. Диалоги в пространстве культуры»

Ведущие электронные библиотеки и интернет-ресурсы, которые рекомендуются студентам

Российская государственная библиотека	http://www.rsl.ru
Библиотека по естественным наукам РАН	http://www.benran.ru
Научная библиотека МГУ	http://www.lib.msu.ru
Государственная публичная научно-техническая библиотека	http://www.gpntb.ru
Библиотека Конгресса США	http://www.loc.gov
Библиотека электронных препринтов	http://www.arxiv.org

А. Михайлов. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. Режим доступа <http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/mihajlov-barokko-4.htm>

Симеон Полоцкий. Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/I22-3423.htm>

Еремин К. Карион Истомина // Большая советская энциклопедия. Режим доступа : <http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/I22-3552.htm>

Л.Н.Аверьянова. Букварь Кариона Истомина. Режим доступа: http://nnm.me/blogs/jkar/bukvar_kariona_istomina/

Книги А.Е. Крученых кавказского периода из коллекции Государственного музея В.В. Маяковского. Авторы-составители: Л.Г. Жукова, Д.В. Карпова. Москва, Государственный музей В.В. Маяковского, 2001. URL: <http://www.raruss.ru/avant-garde/935-kruchenykh-catalogue.html>

Сахно И.М. «Буквенная графика» в русском футуризме: стратегии визуализации // Вестник РГГУ. Философия. Социология. Искусствоведение. №1(3), 2016. С. 52-63. Режим доступа: [http://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/fsi/Vestnik_1\(3\)-2016.pdf](http://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/fsi/Vestnik_1(3)-2016.pdf)

Кайт Т. Поэтические эксперименты русского и европейского авангарда // Балтийский филологический курьер. Режим доступа: https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/102/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82_102-111.pdf

Евгений Степанов. Визуальная поэзия в современной России // Дети Ра 2009, 6(56). Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/ra/2009/6/st26.html>

Татьяна Бонч-Осмоловская. [Курс лекций по комбинаторной литературе.](http://www.ashtray.ru/main/texts/bonch_course/l8a.htm) // Режим доступа http://www.ashtray.ru/main/texts/bonch_course/l8a.htm

Текст-арт и графические стихи. Режим доступа : http://www.ashtray.ru/main/GALLERY/text%20art_calligrams/textart_calligramms.htm

Римма Герлови́на. Валерий Герлови́н. Концепты. <http://www.conceptualism-moscow.org/files/gerlovini-book-pdf-ss.pdf>

Г) Учебник (учебное пособие) разработчика программы

5.1. Учебники, учебно-методические пособия:

11.1 САХНО И.М. Философско-эстетические аспекты культуры XX века // Культурология. Конспект лекций. М., РУДН, 2007. С.146-196;

САХНО И.М. Авангардизм в художественной культуре XX века // Культурология. Учебное пособие. М., Народный учитель, 2002. С.458-523

САХНО И.М. Культура и искусство модернизма. Учебно-методическое пособие. М., РУДН. 60 С.

5.2. МОНОГРАФИИ и учебные пособия:

САХНО И.М. Русский авангард: живописная теория и поэтическая практика. М., МГУ, 1999. 348 С.

САХНО И.М. Морфология русского авангарда. М., РУДН, 2009. С.369

САХНО И.М. Морфология авангардистского текста. Учебник с грифом УМО Минобразования РФ по направлению «Искусства и гуманитарные науки». М., РУДН, 2013. С. 265

Д) Курс видеолекций и презентаций

Курс видеолекций готовится в соответствии с планом ФГСН РУДН.

Тематика презентаций материала в программе MS Power Point Viewer 2007

1. Литература и живопись: диалоги и сопряжения
2. Изовербальный текст: подходы к классификации и изучению
3. «Рисуночное письмо» как язык дописменности
4. Фигурная поэзия: к определению границ жанра
5. Акrostих как поэтическая шарада.
6. Фигурные стихи в эпоху античности и раннего средневековья
7. Зарождение русского авангарда в живописи и поэзии.
8. Диалог поэзии и живописи в русском авангарде
9. Визуальная поэзия русского авангарда
10. Книжная иллюстрация как особая форма взаимоотношения слова и изображения.
11. Эмблематическая книга эпохи барокко
12. Нарративная метафора в иконографии французской книжной гравюры рококо
13. Livre d'artiste как изовербальный текст символистской культуры

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Учебно-методический комплекс (УМК) для бакалавров направления «Искусства и гуманитарные науки» призван помочь студентам в организации самостоятельной работы и выработать общекультурные и общепрофессиональные компетенции, рекомендованные стандартами Минобразования. Комплекс содержит программу дисциплины, которая, с одной стороны, соответствует государственному стандарту в области междисциплинарной программы бакалавриата по направлению «Искусства и гуманитарные науки», с другой – является авторской интерпретацией основных подходов к изучению изовербального текста

культуры. Важную роль в современных образовательных программах сегодня играют интерактивные занятия, которые проходят в форме проектных семинаров. Они способствуют развитию креативного мышления, умения анализировать сложные проблемы теоретического характера и являются важной стратегией коммуникативного группового общения. Отсюда - обязательное проведение круглых столов, дискуссий и мастер-классов, дискуссионных платформ, в ходе которых оценивается креативная составляющая занятия.

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами основной образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале вуза и библиотеке вуза.

4.1.Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя, и любой пропуск засчитывается как потеря двух баллов.

Студенты должны:

- * перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- * перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то нужно обратиться за разъяснением к преподавателю.

Студентам следует:

- * анализировать рекомендованную преподавателем литературу к семинарскому занятию или проработать конкретное практическое задание (проект, программу, план и т.п.);

- * поработать над всеми ссылками и интернет-ресурсами, которые выслал группе основной докладчик и подготовиться к ответу на поставленные вопросы.

- * в начале занятий (или в чате на портале университета) задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- * в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- * студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2 недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии, или выслать письменные ответы по пропущенной теме.

Правила выполнения письменных работ (эссе, контрольные письменные работы и тесты)

Письменные контрольные работы (рубежные аттестации) проводятся дважды на протяжении семестра в сроки, определенные деканатом. Перечень вопросов, выносимых на проверочную контрольную работу, дается студентам за две недели до аттестации. Конкретные вопросы, на которые предстоит отвечать студентам, определяются как варианты в день аттестации. Каждый вариант включает в себя один теоретический вопрос и словарь основных терминов и понятий (до пяти слов). Студенту предлагается, с одной стороны, постараться ответить на десять предложенных вопросов, с другой – учитывается

креативная составляющая работы, умение самостоятельно мыслить и способность к теоретическому обобщению. Требование к письменному эссе по теме текущей выставки мотивировано самим характером экспозиционной репрезентации.

Условия и критерии выставления оценок:

От студентов- бакалавров требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных рубежных аттестациях, выполнение программы курса, предложенной ведущим преподавателем. Высоко ценится активная работа на семинаре (умение логично мыслить и структурировано излагать материал, творческий подход к освоению теоретического материала, способность правильно формулировать свои мысли), а также качество подготовки контрольных работ, тестов и письменных рецензий.

Академическая этика.

Все имеющиеся в контрольной работе ссылки на источники обязательно оформляются, указывается также полный адрес сайта в Интернете. Студент обязан работать самостоятельно, все случаи плагиата должны быть исключены. Преподаватель имеет право не аттестовать студента, если он цитирует материал из учебных пособий или научной литературы без указания первоисточников.

Словарь (глоссарий) основных терминов и понятий

Акцидѐнция (от лат. *accidentia* — случайно появляющееся) — малые наборные формы, такие как визитки, плакаты, рекламные объявления и так далее, а также обложки и титульные книжные формы. Синоним – декоративный шрифт.

Акростих (греч. *akrostichis* – буквально краестишие), графический приём, вследствие которого начальные буквы строк текста (реже слоги или слова) складываются в слово или осмысленную форму. Складывающиеся из вертикального ряда букв слова могут либо указывать на автора или адресата произведения, либо служить смысловым дополнением к тексту, соотноситься как загадка и отгадка.

Абцедарий (лат. *abecedarium* — алфавит) — в странах, использующих латиницу, алфавит вообще, а также букварь, содержащий только буквы и слоги. В палеославистике абцедарий — устойчивый термин: так называют славянский алфавит (глаголица либо кириллица), помещённый в иноязычной рукописи (ксенографические абцедарии) и снабжённый названиями букв. Старейшие абцедарии служат источником реконструкции первоначального глаголического алфавита. В поэзии буквально: алфавитный стих.

Авангард Avant-gardism.- От фр. Avant-garde - передовой отряд. Авангардизм - совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнута необычных, поисковых начинаний в искусстве 20 века. Авангардными направлениями являются: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, поп-арт, концептуальное искусство.

Абстракционизм -нон-фигуративное искусство; Абстрактное искусство; Беспредметное искусство; Конкретное искусство Abstractionism; Non-figurative art фр. Abstractionnisme; нем. Gegenstandslose kunst От лат. Abstractus - отвлеченный Абстракционизм - модернистское течение в искусстве 20 века, принципиально отказавшееся от изображения

реальных предметов в живописи, скульптуре и графике. Произведения абстракционизма основаны исключительно на формальных элементах: линия, цветовое пятно, отвлеченная конфигурация. Различают геометрический и лирический абстракционизм.

Аналитическое искусство. Аналитическое искусство - развитие кубизма за счет разработанных П.Филоновым принципов "органического роста" художественной формы и "сделанности" картин.

Заумь. Заумь - в русском футуризме - экспериментальный поэтический язык, строящийся на звукоподражаниях, произвольных звукосочетаниях и алогичных словопреобразованиях.

Изовербальный текст - двухуровневая конструкция, в которой сливаются вербальный и визуальный языки, образуя синтетический текст культуры.

Идеограммы (от др.-греч. ἰδέα - идея и γράμμα - письменный знак, буква) - графическое представление абстрактных понятий.

Книжная иллюстрация — особая форма взаимоотношения слова и изображения. Иллюстрация в книге это всегда форма диалога текста и его живописного эквивалента. Как правило, художники создавали свой изобразительный комментарий к тексту. Но зачастую поэт, вдохновленный живописным полотном писал свои стихи к картине того или иного художника В широком значении это всякое изображение, поясняющее текст. В узком, строгом смысле иллюстрации — это произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее восприятии в процессе чтения.

Кубизм-фр. Cubisme. От фр.Cube — куб. Кубизм - авангардистское направление в изобразительном искусстве первой четверти 20 века, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара, цилиндра, конуса. Кубизм выдвинул на первый план эксперименты с формой: конструирование объемной формы на плоскости; выявление простых устойчивых геометрических форм; разложение сложных форм на простые.

Концептуализм (conceptus — мысль) - изначально философское направление. В XX веке направление в культуре, изобразительном искусстве, литературе и т.д. Концептуализм - это смесь модернизма и авангарда, символизма, экспрессионизма, футуризма, дадаизма и сюрреализма. Концептуализм можно назвать одним из вариантов постмодерна. В 20 веке модерн-концептуализм это уже не просто изображение, которое ни к чему не относится, а конструкция объектов, это уже практически производственный эскиз, план к действию, информация об объекте. Не мысль, но замысел. Художник-концептуалист теперь не просто человек, который умеет изображать вещи, но практически инженер, который передаёт свои замыслы в виде концептуальной конструкции. Другими словами, концептуализм - это философская мысль, которая выражена визуально.

Модернизм - Modernism фр.Modernisme. От фр.Moderne - современный Модернизм - направление в искусстве и литературе 20 века, характеризующееся: разрывом с историческим опытом художественного творчества; стремлением утвердить новые начала искусства; условностью стиля; непрерывным обновлением художественных форм. Модернизм объединяет множество относительно самостоятельных художественных течений: протосимволизм, стиль модерн, футуризм, экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, имажинизм, сюрреализм, абстракционизм и др.

Месостихи – стихотворения, в которых осмысленное имя или фраза читались по вертикали не по первой, а по третьей (или иной) букве каждой строки.

Палиндром (палиндромон) (от др.-греч. πᾶλιν-δρομος— движущийся обратно, возвращающийся. Стихотворение, которое читается справа налево и наоборот. Русское название палиндрома - перевертень (реже - перевёртыш). Пример – Переверни Хлебникова. Такие стихи, как правило, без рифм или построены на ассонансах.

Пиктограмма - Пиктография (от лат. pictus - «нарисованный», от греч. γράφω - «пишу») – это письмо, в котором слово или понятие передавались в виде рисунков: символов или образов.

Типогра́фика (от греч. τύπος — отпечаток + γράφω — пишу) — искусство оформления печатного текста. Типографический процесс включает выбор регистра алфавита, гарнитуры, комплекта и кегля шрифта, выключки и длины строк, межбуквенных, межсловных и междустрочных пробелов, а также взаимного расположения текста и иллюстраций на запечатываемом материале.

Фигурная поэзия. [Carmina Figurata]. Фигурные стихи или графические стихи как форма стихографии, в которых графический рисунок строк или выделенных в строках букв складывается в изображение какой-либо фигуры или предмета. Слова стихотворения образуют рисунок.

Футуризм. Futurism итал. **Futurismo.** От лат.**Futurum** - будущее Футуризм - литературно-художественное авангардистское направление начала 20 века в Италии и в России, отрицающее нравственные и художественные ценности традиционной культуры. Футуристы выдвинули идею открытого произведения искусства, вторгающегося в реальное пространство, охватывающего зрителя со всех сторон.

Экфра́сис (др.-греч. ἔκφρασις от ἔκφραζω — высказываю, выражаю) — описание произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте.

Экспрессионизм. Expressionism .фр.Expres sionisme . От лат.**Expressio** - выразительность .Экспрессионизм - направление в западноевропейском искусстве первой трети 20 века, для которого характерны броскость, гротескность художественного образа.

Вопросы для самопроверки и обсуждений по темам

Тема 1. Определите структуру изобразительного текста

Тема 2. Что такое синтетический текст. Раскройте содержание этого понятия.

Тема 3. Что такое «рисуночное письмо» и как формировалась коммуникация в языке дописьменности?

Тема 4. Как вы понимаете фразу М.Гаспарова, что фигурные стихи это «стихи для глаза»?

Тема 5. Чем отличается фигурная поэзия от визуальной?

Тема 6. Какую функцию, на ваш взгляд, выполняли акростихи?

Тема 7. Что такое футуристическая типографика?

Тема 8. Прокомментируйте тексты В.Степановой, которые она называла «цветная графика».

Тема 9. В чем специфика футуристической «самописной» книги? Приведите примеры работы с визуализацией поэтического текста А. Крученых.

Тема 10. Определите параметры книжной иллюстрации: ее виды и формы.

Тема 11. Как вы понимаете эмблематический смысл книги эпохи барокко?

Тема 12. В чем суть визуального нарратива в книжной иллюстрации рококо?

Тема 13. Определите специфику модернистской Книги художника. Приведите примеры.

Задания для самостоятельной работы по темам

- Напишите творческое эссе по материалам Книжного фестиваля детской литературы МОРС -2016.
- Создайте тезисную таблицу по основным видам современной книжной иллюстрации. Рубрикатор: художники, даты, основные проиллюстрированные тексты.
- Разработайте опорный конспект по книге: Злыднева Н. Визуальный нарратив. Опыт мифопоэтического прочтения. М. : Индрик, 2013
- Подготовьте презентационный материал по любой теме лекционного курса.

Требования к написанию рефератов и курсовых работ

Требования к оформлению курсовых работ, прописаны в ГОСТе. Обозначим основные положения.

1. Оформление работы производится на листах формата А4, или иными словами, альбомный лист. Никакие тетрадные листочки не допустимы.
2. Сегодня от руки курсовые работы уже никто не пишет. Текст набирается на компьютере. Печатаемая содержимое работы, нужно в настройках выбрать шрифт под названием Times New Roman.
3. Размер шрифта устанавливается в кеглях, он должен быть либо 12, либо 14. Допустимы оба варианта, но чтобы не было лишних пререканий к работе, лучше уточнить этот момент. Также требуется установить междустрочный интервал. На выбор предлагается или полуторный или двойной.
4. Для отступов, или как их еще называют, полей, также нужно задать требуемые государственными стандартами значения. От верха и снизу нужно отступить на 2 см, слева на 2,5-3 см, справа на 1,5 см.
5. После написания каждого абзаца, новый начинается с красной строки. Ее параметры также задаются в настройках текстового редактора. Значение должно быть равным 1,3 см.
6. Нумерация страниц – обязательное условие при написании курсовой работы. Для обозначения используют арабские цифры, которые должны быть расположены по центру внизу.
7. Название заголовков пишется посередине строки. Не нужно ставить после названий точки. Подчеркивать их также не следует.
8. Каждый раздел, а именно, введение, главы, заключительная часть, список литературы, нужно писать только с новой страницы. Даже если одна из глав заканчивается на странице, где написано всего лишь пару слов, все равно начинать новый раздел здесь запрещено.
9. Объем курсовой работы может быть в пределах от 30 до 60 листов.
10. Все ссылки оформляются в соответствии с последним ГОСТом, утвержденного ВАКом.

Оформление курсовой работы должно начинаться с титульного листа. Именно здесь располагается информация об авторе работы, тема, название учебного заведения, кафедра и номер группы. См. порядок оформления титульного листа, утвержденный УМО РУДН. Также на титульном листе указывают имя преподавателя, который будет проверять работу студента. Обязательно пишется в самом низу город и год написания курсовой. После титульного листа идет страница, на которой указано содержание работы. Пишется название каждой главы, включая введение, заключение и список литературы. Напротив каждого названия прописывают номер страницы, откуда начинается глава. Текстовый редактор имеет специальную функцию, воспользовавшись которой, можно автоматически создать содержание. За содержанием следует введение, основная часть работы, где идет деление на несколько глав. Заключение и список, используемый для написания курсовой работы, литературы, размещаются в самом конце. Если к курсовой работе прилагаются приложения с иллюстрациями или графическими схемами, то они должны прилагаться к основному тексту работы.

12. Фонд Оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в филологию: литература и живопись. Диалоги в пространстве культуры»

Контролируемый раздел дисциплины	Контролируемая тема дисциплины	ФОСы (формы контроля уровня освоения ООП)													Б	
		Аудиторная работа							Самостоятельная работа							Экзамен/Зачет
		Опрос	Тест	Коллоквиум	Контрольная работа	Выполнение ЛР	Работа на занятии	»	Выполнение ДЗ	Реферат	Выполнение РГР	Выполнение КР/КП				
Раздел 1: Модуль 1	Тема 1: Литература и живопись: диалоги и сопряжения						+			+						0
	Тема 2: Изобразительный текст: подходы к классификации и терминология					+				+						0
Раздел 2: Модуль 2	Тема 1: Фигурная поэзия античности и раннего средневековья.	+					+			+			+			5

	Тема 2: <i>Визуальная поэзия аванграда русского</i>	+					+			+			+				5
Раздел 3: Модуль 3	Тема 1: <i>Эмблематическая книга эпохи барокко.</i>	+					+			+			+				5
	Тема2 <i>Livre d'artiste как изовербальный текст символистской</i>	+		+			+			+			+				10
Раздел 4. Модуль 4	Тема1: <i>Медиакультура: подходы к изучению</i>	+					+			+			+				5

Образцы экзаменационных билетов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1.

1. Изовербальный текст: подходы к классификации и изучению
2. Эмблематическая книга эпохи барокко

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2.

1. Фигурная поэзия: к определению границ жанра
2. Livre d'artiste как изовербальный текст символистской культуры

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3.

1. Фигурные стихи в эпоху античности и раннего средневековья
2. Эмблематическая книга эпохи барокко

Критерии оценки:

1. Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» (зачтено) или низкой уровень освоения компетенции	Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень освоения компетенции	Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения компетенции
<p>Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины</p>	<p>Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на низком уровне</p>	<p>Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке</p>	<p>Обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического</p>

			применения к изменяющимся условиям профессионально й задачи
--	--	--	---

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины.

Критериями для выставления оценок являются следующие характеристики знаний: «отлично» ставится студентам, проявляющим высокий уровень сформированности всех Компетенций в изучении в изучении «Теории культуры», владеющими всеми культурологическим корпусом знаний и тезаурусом основных теоретических понятий. В ответах студентов должно проявляться не только четкое знание материала, умение оперировать философским и культурологическим наследием, но и самостоятельность суждений, умение аргументировать свою точку зрения. Также при анализе ситуаций студент должен проявлять умение подходить с общих позиций, видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики, проявление в них тех или иных тенденций. Оценка «хорошо» выставляется студентам, знания которых характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», «системность», но они, как правило, испытывают затруднения проявлять свои знания в обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, при изменении проблемы или формулировки вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. Для данной категории студентов характерно умение на высоком уровне воспроизвести известные им по литературе знания и опыт и наоборот неумение обосновать высказываемые ими суждения. Оценка «удовлетворительно» ставится, когда знания студента ограничиваются поверхностным изложением фактического материала, почерпнутого из учебника, в ответе практически отсутствует обращение к терминологии, у таких студентов отсутствует глубина и системность знаний, они испытывают затруднения при изложении общих проблем, ими неусвоены ведущие характеристики и тенденции развития современной культурологической мысли, их не характеризует широта кругозора в познании проблем современной культурной антропологии. «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студенты при ответе поверхностно оценивают предметное и исследовательское поле поставленной проблемы и не способны к анализу и теоретическим обобщениям

Примерный перечень оценочных средств

п / п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
<i>Аудиторная работа</i>			
1	Опрос	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	См. вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	См. Базу тестовых заданий
3.	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.	См. вопросы по темам/разделам дисциплины
4	Контрольная работа	Средство контроля, организованное как аудиторное занятие, на котором обучающимся необходимо самостоятельно продемонстрировать усвоение учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины.	См. вопросы по темам/разделам дисциплины
5	Лабораторная работа	Система практических заданий, направленных на формирование практических навыков у обучающихся	Фонд практических заданий
6.	Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты (работа на занятии)	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов
7	Деловая и/или ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре
8.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение	Тематика эссе

		обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	
9.	Презентация (защита) проекта/доклада/реферата/сообщения*	Средство контроля способностей обучающихся представить перед аудиторией результаты проделанной работы	Темы проектов/докладов/рефератов/сообщений пр.
10	Зачет	Форма проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и пред дипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.	Примеры заданий
И	Экзамен	Оценка работы студента в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.	Примеры заданий/вопросов, пример экзаменационного билета
12	Отчеты по практикам и НИР	Форма письменных работ, позволяющая студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научно-производственных практик и НИР.	
13	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс-задачи
14	Разноуровневые задачи и задания	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать,	Комплект разноуровневых задач и заданий

		<p>обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно- следственных связей;</p> <p>в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.</p>	
Самостоятельная работа			
1	Расчетнографическая работа	Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.	Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы
2	Курсовая работа/курсовой проект	Вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций.	Темы курсовых заданий
3	Проект	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	Темы групповых и/или индивидуальных проектов
4	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов
5	Доклад, сообщение	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений
6	Эссе и иные творческие задания	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий

		Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	
7	Типовой расчет	Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.	Комплект заданий для выполнения типового расчета
8	Выполнение домашних заданий	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Комплект разноуровневых задач и заданий
9	. . *		

Уровневая шкала показателей сформированности компетенций

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень сформированности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой таксономической шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариним:

1 уровень - Знание

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостных теорий. Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; знает основные понятия; знает правила и принципы.

2 уровень - Понимание

Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую – его «перевод» с одного «языка» на другой (например, вербального языка и изобразительный и наоборот). В качестве показателя понимания может также выступать интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в другой язык искусства.

.3 уровень - Применение

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание. Студент использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или процедуры.

4 уровень - Анализ

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает значимость данных.

5 уровень - Синтез

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент пишет небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы.

6 уровень - Оценка

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения студента должны основываться на четких критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних (соответствие намеченной цели). Этот уровень предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих категорий. Студент оценивает логику построения материала в виде письменного текста; оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев. Например, см. **Уровневый конструктор учебных задач для оценки сформированности компетенции Н.Ф. Ефремовой** (Ефремова Н.Ф. Организация оценивания компетенций студентов, приступающих к освоению основных образовательных программ вузов : рек. для вузов, приступающих к переходу на компетентностное обучение студентов. - М-во образования и науки РФ/ - М.: И Исследовательский центр проблем качества подготовки студентов, 2010.):

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» (зачтено) или низкой уровень освоения компетенции	Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень освоения компетенции	Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения компетенции
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с	Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным	Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял	Обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе

<p>образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины</p>	<p>преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на низком уровне</p>	<p>преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке</p>	<p>способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи</p>
--	--	--	--

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины.

Критериями для выставления оценок являются следующие характеристики знаний: «отлично» ставится студентам, проявляющим высокий уровень сформированности всех Компетенций в изучении в изучении *«Ведение в филологию: литература и живопись»*, владеющими всеми культурологическим корпусом знаний и тезаурусом основных теоретических понятий.

В ответах студентов должно проявляться не только четкое знание материала, умение оперировать философским и культурологическим наследием, но и самостоятельность суждений, умение аргументировать свою точку зрения. Также при анализе ситуаций студент должен проявлять умение подходить с общих позиций, видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики, проявление в них тех или иных тенденций. Оценка «хорошо» выставляется студентам, знания которых характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», «системность», но они, как правило, испытывают затруднения проявлять свои знания в обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, при изменении проблемы или формулировки вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. Для данной категории студентов характерно умение на высоком уровне воспроизвести известные им по литературе знания и опыт и

наоборот неумение обосновать высказываемые ими суждения. Оценка «удовлетворительно» ставится, когда знания студента ограничиваются поверхностным изложением фактического материала, почерпнутого из учебника, в ответе практически отсутствует обращение к терминологии, у таких студентов отсутствует глубина и системность знаний, они испытывают затруднения при изложении общих проблем, ими не усвоены ведущие характеристики и тенденции развития современной культурологической мысли, их не характеризует широта кругозора в познании проблем современной культурной антропологии. «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студенты при ответе поверхностно оценивают предметное и исследовательское поле поставленной проблемы и не способны к анализу и теоретическим обобщениям.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

1. Перечень домашних заданий по темам.

Тема 1. Поэтическая культура русского барокко. Фигурные стихи

а. Самостоятельно подготовить ответы на следующие вопросы

1. Поэтическая культура барокко в Европе и России.
2. Фигурные стихи Симеона Полоцкого. «Орел Российский» как геральдико-эмблематическая поэма.
3. Букварь Кариона Истомина. Синтез словесного и изобразительного языков.

б. Список рекомендуемой литературы:

- А. Михайлов. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. Режим доступа <http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/mihajlov-barokko-4.htm>
- Симеон Полоцкий. Избранные сочинения / Симеон Полоцкий; подготовка текста, статья и комм. И. П. Еремина. — Санкт-Петербург : Наука, 2004
- [Симеон Полоцкий](#) (еп. ; 1629-1680). Орел Российский [Текст] : геральдико-эмблематическая поэма / Симеон Полоцкий ; изд. подгот. Л. И. Сазоновой ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, Б-ка Рос. акад. наук. - Москва : ИНДРИК, 2015.
- Панченко, А. М. Русская стихотворная культура XVII века — Л., 1973.
- Сазонова, Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII — начало XVIII в.) — М., 1986
- Сазонова, Л. И. Литературная культура России : Раннее Новое время — М., 2003
- Симеон Полоцкий. Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/I22-3423.htm>
- Сазонова Л.И. «Орел Российский» Симеона Полоцкого: из истории создания поэмы // Славяноведение, №2, 2014
- Карион Истомина. Букварь славяно-русских писмен уставных и скорописных греческих же латинских и польских со образованиями вещей и с нравоучительными стихами. М., 1694.
- Еремин К. Карион Истомина // Большая советская энциклопедия. Режим доступа : <http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/I22-3552.htm>
- Л.Н.Аверьянова. Букварь Кариона Истомина. Режим доступа: http://nnm.me/blogs/jkar/bukvar_kariona_istomina/

Тема 2. Визуальные стратегии русского и европейского авангарда

а. Самостоятельно подготовить ответы на следующие вопросы

1. Заумный язык и буквенная графика европейских дадаистов и русских поэтов-футуристов.
2. В.Каменский. Типографские опыты в «Железобетонных поэмах».
3. И.Зданевич. Типографские опыты поэта.
4. Русская футуристическая книга. Содружество А.Крученых и О.Розановой.

б. Список рекомендуемой литературы:

- Сахно И.М. Визуальные артефакты: от кубофутуризма к конструктивизму // Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М.: РУДН, 2009. С. 183-235
- Сахно И.М. «Буквенная графика» в русском футуризме: стратегии визуализации // Вестник РГГУ. Философия. Социология. Искусствоведение. №1(3), 2016. С. 52-63. Режим доступа: [http://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/fsi/Vestnik_1\(3\)-2016.pdf](http://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/fsi/Vestnik_1(3)-2016.pdf)
- Лаврентьева Е. Экспрессия букв // Русский авангард 1910—1920-х годов и проблема экспрессионизма: сб. ст. М., 2003.
- Терентьев И. 17 ерундовых орудиев. Тифлис- Сарыкамыш, 1919.
- В.Хлебников. Изборник стихов с послесловием Речяря. 1907-1914 гг. СПб, «ЕУЫ», 1914.
- Ильязд (Илья Зданевич) . «ЛидантЮ фАрам» (аслаабличья виртеп ф 5 действиях действия 5). ПарИш: rue Zacharie, 20, издАния 41°, 1923.
- Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. М.: РИП-холдинг, 2014.
- Книги А.Е. Крученых кавказского периода из коллекции Государственного музея В.В. Маяковского. Авторы-составители: Л.Г. Жукова, Д.В. Карпова. Москва, Государственный музей В.В. Маяковского, 2001. URL: <http://www.raruss.ru/avant-garde/935-kruchenykh-catalogue.html>
- Степанова В.Ф. Гауст чаба. М., Издательство автора, 1918.
- Кайт Т. Поэтические эксперименты русского и европейского авангарда // Балтийский филологический курьер. Режим доступа: https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/102/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82_102-111.pdf
- Седельник В.Д. Поэтика // Дадаизм и дадаисты. М.:ИМЛИ РАН, 2010

Тема 3. Современная визуальная поэзия

а. Самостоятельно подготовить ответы на следующие вопросы

1. Видеоомы Вознесенского как синтез живописи и поэзии.
2. Опыты визуализации в поэзии Ры Никоновой, С. Сигея, Валерия Шерстяного, Бориса Констриктора и др.
3. Фигурные стихи как забава: акrostихи, месостихи, ропалический стих и др.
4. Римма и Валерий Герловины. Кубопоэмы и телесная каллиграфия.

б. Список рекомендуемой литературы:

- Бирюков С. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма
М.: Наука, 1994
- Сергей Бирюков, РОКУ УКОР. Поэтические начала. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003.
- Гаспаров М. Фигурные стихи // Литературный энциклопедический словарь (Под общ. Ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. Редколл.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др.). М.: Сов. Энциклопедия, 1987.
- Юрий Гик. Визуальная поэзия в России. Промежуточные итоги // «Дети Ра», № 12 (26), 2006.
- Квятковский А.П.. Поэтический словарь, М., «Сов. Энциклопедия», 1966
- Евгений Степанов. Визуальная поэзия в современной России // [Дети Ра 2009, 6\(56\)](#). Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/ra/2009/6/st26.html>
- Татьяна Бонч-Осмоловская. [Курс лекций по комбинаторной литературе](#). // Режим доступа http://www.ashtay.ru/main/texts/bonch_course/18a.htm
- Текст-арт и графические стихи. Режим доступа :
http://www.ashtay.ru/main/GALLERY/text%20art_calligrams/textart_calligramms.htm
- Бадаев А.Ф. Поэтическая графика как категория текста: постановка проблемы // Художественный текст: структура, семантика, прагматика. Екатеринбург, 1997.
- Вознесенский А. Видеоомы. Государственный музей изобразительных искусств им. А.Пушкина. – М., 1993.
- Римма Герловины. Валерий Герловин. Концепты. <http://www.conceptualism-moscow.org/files/gerlovini-book-pdf-ss.pdf>

Контроль знаний и компетенций студента

1. Описание балльно-рейтинговой системы

Курс состоит из лекций и проектных семинаров. Формат проектного семинара – защита творческого проекта. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем темы: «Визуальная и медиапоэзия», «Основы книжной иллюстрации», «Концептуальные проекты». Проводится два письменных тестирования на основе пройденного материала в течение каждого семестра. Студенты пишут одну творческую работу (эссе) и итоговую контрольную работу по завершению работы в семестре. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия. В случае пропуска без уважительных причин студент теряет 2 балла. Семинарские занятия призваны расширить культурное поле изучаемого предмета, поэтому все темы и список литературы по теме подбираются для студентов индивидуально с учетом их интересов, но в рамках обязательной программы. В проведении семинара принимают участие трое: один основной докладчик и двое содокладчиков, остальные – тщательно готовятся к семинару, изучая рекомендованную литературу, принимают участие в дискуссии, имея возможность набрать за каждое дополнительное выступление от 5 до 10 баллов. Выполнение контрольной работы – 2 академических часа. В течение семестра студенты должны подготовить письменную

творческую рецензию (эссе) по теме текущей выставки. По итогам письменной работы проводится круглый стол по этой же теме. Критерии оценки письменных и творческих работ разъясняются в самом начале семестра. Для получения удовлетворительной оценки студенты должны выполнить все требования курса. Письменные работы предусматривают самостоятельную подготовку, использование источников широкого спектра. В случае затруднений, связанных с подготовкой к рубежным аттестациям или выполнением иных контрольных заданий, студент за консультацией может обращаться к преподавателю. Контрольная работа должна показать, насколько успешно студент осваивает учебную дисциплину, умеет ли он самостоятельно работать и логически мыслить.

Условия и критерии выставления оценок:

От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных рубежных аттестациях, выполнение программы курса, предложенной ведущим преподавателем. Высоко ценится активная работа на семинаре (умение логично мыслить и структурировано излагать материал, творческий подход к освоению теоретического материала, способность правильно формулировать свои мысли), а также качество подготовки контрольных работ, тестов и письменных рецензий.

Балльная структура оценки:

БРС – балльно-рейтинговая система

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95-100	5	A
86-94		B
69-85	4	C
61-68	3	D
51-60		E
31-50	2	FX
0-30		F
51 - 100	Зачет	Passed

Сводная оценочная таблица дисциплины

Посещаемость занятий	9
Рубежная аттестация	19
Активная работа на семинарских занятиях	25
Творческая работа в семестре (научное сообщение)	19

Итоговая аттестация	28
ВСЕГО:	100

Пояснение оценок:

5А – выдающийся ответ

5В – очень хороший ответ

4С – хороший ответ

3+D – достаточно удовлетворительный ответ

3Е – отвечает минимальным требованиям удовлетворительного ответа

2FX – оценка 2 + FX означает, что студент может добрать баллы только до минимального удовлетворительного ответа

2F - неудовлетворительный ответ (либо повтор курса в установленном порядке, либо основание для отчисления)

Перечень рефератов / курсовых работ по темам

Синтез искусств в художественной культуре начала XX века

Неопримитивизм в живописи и поэзии(И.Машков и Е.Гуро)

Беспредметная живопись и абстрактная поэзия К.Малевича

«Стихи без слов» В.Кандинского

Принцип автоматического письма и черный юмор в поэзии и живописи французского сюрреализма (А.Бретон и С.Дали)

«Маска» и «маскарад» в европейской живописи и поэзии начала XX века.

Новая транскрипция мифов в живописи и поэзии художников-символистов

Русский символизм. Старшее и младшее поколение поэтов. Художественные открытия.

Творческое объединение художников "Мир искусства". Книжный синтез

Английские прерафаэлиты: от панэстетизма к новым транскрипциям мифологии в живописи и поэзии

«Рисуночное письмо» как язык дописьменной культуры

Акrostих как поэтическая шарада и светская игра

Фигурная поэзия раннего средневековья. Храбан Мавр

Поэтика барокко: изовербальный контекст произведений С.Полоцкого

Книжная иллюстрация эпохи рококо

Книга художника как интермедиаальный жанр

Новая типографика футуристического текста

Визуальная риторика в произведениях В.Набокова

Русская футуристическая книга как синтетический жанр

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Задания к промежуточной и итоговой аттестации

1. **Эссе по курсу:** «Введение в филологию: литература и живопись. Диалоги в пространстве культуры». Тематика : Книжная иллюстрация М. Погарского. Срок сдачи – 20 октября. Объем – 3- 4 стр. 14 шрифт, 1 интервал. (в качестве примера)
 - Что такое Книга художника? Особенности и специфика
 - Детская иллюстрация. Ребенок как адресат.
 - Интерактивные проекты художника

2. **Вопросы к итоговой аттестации**

1. Изовербальный текст: структура и формы презентации вербального в визуальном тексте.
2. Синтетический текст как морфологическая универсалия
3. Живопись и поэзия: сходство и различия двух видов искусства
4. Первые формы визуальной коммуникации в языке дописьменной культуры: пиктографическое и идеографическое письмо в древних культурах
5. Фигурные стихи: основная классификация.
6. Акростих как шарада и светская забава. Поэтика выразительности в месо- и теле-стихах
7. Палиндромы как изысканный графический стих. Перевертни В.Хлебникова
8. Футуристическая типографика. Опыты И.Тереньева и И.Зданевича
9. «Цветная графика» Варвары Степановой. Симультанность как важный фактор восприятия визуального и вербального текстов.
10. Футуристическая «самописная» книга. Тифлисские опыты А. Крученых.
11. Структура книжной иллюстрации: ее виды и формы.
12. Эмблематика книги эпохи барокко.
13. Эмблематические коды фламандского натюрморта.
14. Визуальный нарратив в книжной иллюстрации эпохи рококо.
15. Символистская книга художника. Ш. Бодлер «Цветы зла» и иллюстрации к ней художников символистского толка.
16. Интерактивная книга художника Михаила Погарского.
17. Сюрреалистическая Книга художника
18. Союз слова и изображения в произведениях московских концептуалистов: В.Пивоваров и И. Кабаков.

3. **ТЕСТЫ по курсу «Введение в филологию: литература и живопись. Диалоги в пространстве культуры »**

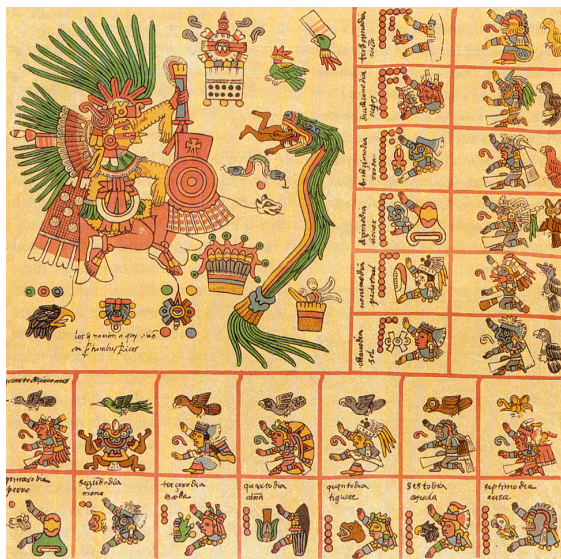
1. Изовербальный текст это:

- А) синтетический текст, в котором соединяются вербальное и изобразительное начало;*
- Б) авангардистский текст со словотворческими инновациями;
- В) модернистский текст с суггестивным смыслом;
- Г) концептуальный текст, в котором отражается визуально философская идея

2. Литература и живопись относятся к различным видам искусства. Литература это:

- А) передача зрительных образов посредством красок
- Б) пространственный вид искусства
- В) временной вид искусства**
- Г) передача объема и пространства посредством линейной и воздушной перспективы

3. Дописьменная коммуникация строилась на основе пиктографического письма. Кому принадлежат эти пиктограммы-символы?

- А) майя;
- Б) ацтеки;**
- В) северо-американские индейцы;
- Г) древние египтяни

4. Фигурная поэзия это:

- А) поэзия, которая репрезентирует неологизмы;
- Б) сюрреалистическая поэзия;
- В) форма стихографики, в которых графический рисунок строк или выделенных в строках букв складывается в изображение какой-либо фигуры или предмета.**
- Г) суггестивная символистская поэзия

5. Кому принадлежит этот знаменитый акростих «Анна Ахматова»?

Ангел лёг у края небосклона.
 Наклонившись, удивлялся безднам.
 Новый мир был синим и беззвездным.
 Ад молчал, не слышалось ни стога.

Алой крови робкое биенье,
 Хрупких рук испуг и содроганье.
 Миру лав досталось в обладанье
 Ангела святое отраженье.

Тесно в мире! Пусть живёт, мечтая
 О любви, о грусти и о тени,
 В сумраке предвечном открывая
 Азбуку своих же откровений.
 24 марта 1911 год

- А) Осипу Мандельштаму;
- Б) Борису Пастернаку;
- В) Николаю Гумилеву;
- Г) Михаилу Кузмину.

2. Что такое поэтический палиндром?

- А) стихотворение, в котором зашифрованный текст складывается по начальным буквам;
- Б) стихотворение, в котором зашифрованный текст складывается по буквам в середине строки;
- В) стихотворение, в котором зашифрованный текст складывается по буквам в конце строки;
- Г) *стихотворение, которое может читаться спереди назад и сзади наперед.*

7. Кто изобрел фигурные стихи «Яйцо» и «Крылья»?

- А) Виргилий;
- Б) Петрарка;
- В) Публилий Оптациан Порфирий;
- Г) Данте

9. В каком произведении Рабан Мавр (Rabanus (Hrabanus) Maurus) - представитель Каролингского Возрождения - визуально переосмысливает семантику Креста?

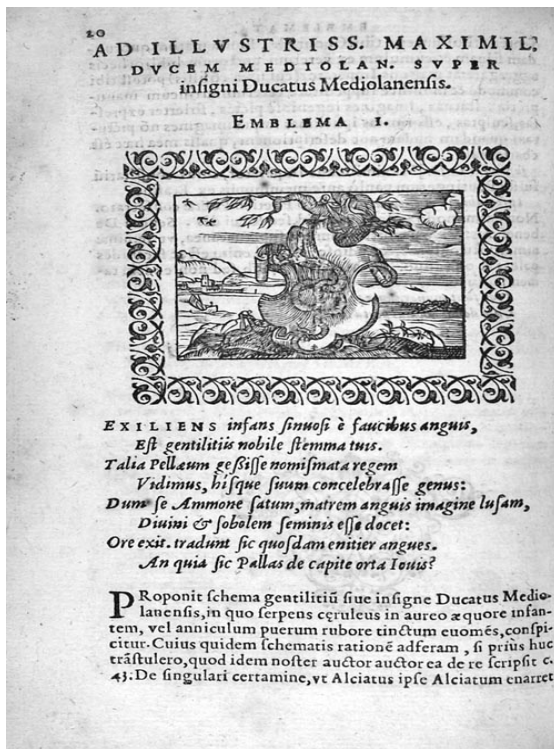

- А) «Belle, Bonne, Sage». Chantilly Manuscript, XI в.
- Б) Гимн Святому Иоанну
- В) Панегирик императору Константину
- Г) *Святому Кресту» (De laudibus sanctae crucis)*

10. Кто являлся автором знаменитой книги «Emblemata» («Книга эмблем»), которая была издана в 1531 году в Аугсбурге и повлияла на эмблематическое мышление культуры барокко?

- А) *Андреа Альциати (лат. Andreas Alciatus)*
- Б) Квинт Гораций Флакк (лат. *Quintus Horatius Flaccus*)
- В) Паоло Джовио (*Paolo Giovio*)

Г) Бартеlemi Анео (Barthélemy Aneau's)

11. Как расшифровывается визуально эмблема «Vanitas» и стихотворная строка на краю столешницы: «Het glas is legh . De tyd is om . De keers is uyt . Den Mensch is stom» в натюрморте Клааса Питера «Натюрморт с черепом» 1630-1640- е.

A) *Vanitas vanitatum et omnia vanitas*- Еккл.: 162

- Б) *Стакан опустел. Время прошло. Свеча сгорела. Человек онемел***
 В) Время может выполнять функцию обличающей Истины;
 Г) Через тернии к звездам
 Д) *Ex Maximo Minimum* («От максима к минимуму»).

11. Книга художника (фр. *Livre d'artiste*) это:

- А) синтетический интермедиаальный жанр;**
 Б) тексты только художника;
 В) тексты только поэта;
 Г) уникальная рукотворная книга, изданная малым тиражом.

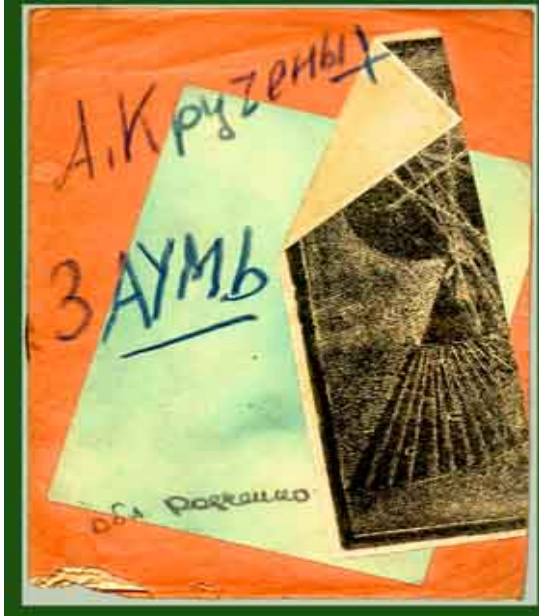
12. Кому принадлежит иллюстрация к сборнику стихов Шарля Бодлера «Цветы зла» (*Charles Pierre Baudelaire «Les Fleurs du Mal»*)?

- А) Эмиль Бернар (*Émile Bernard*) ;
 Б) Одилон Редон (*Odilon Redon*) ;
В) Карлос Швабе (*Carlos Schwabe*);
 Г) Фелисьен Ропс (*Félicien Rops*).

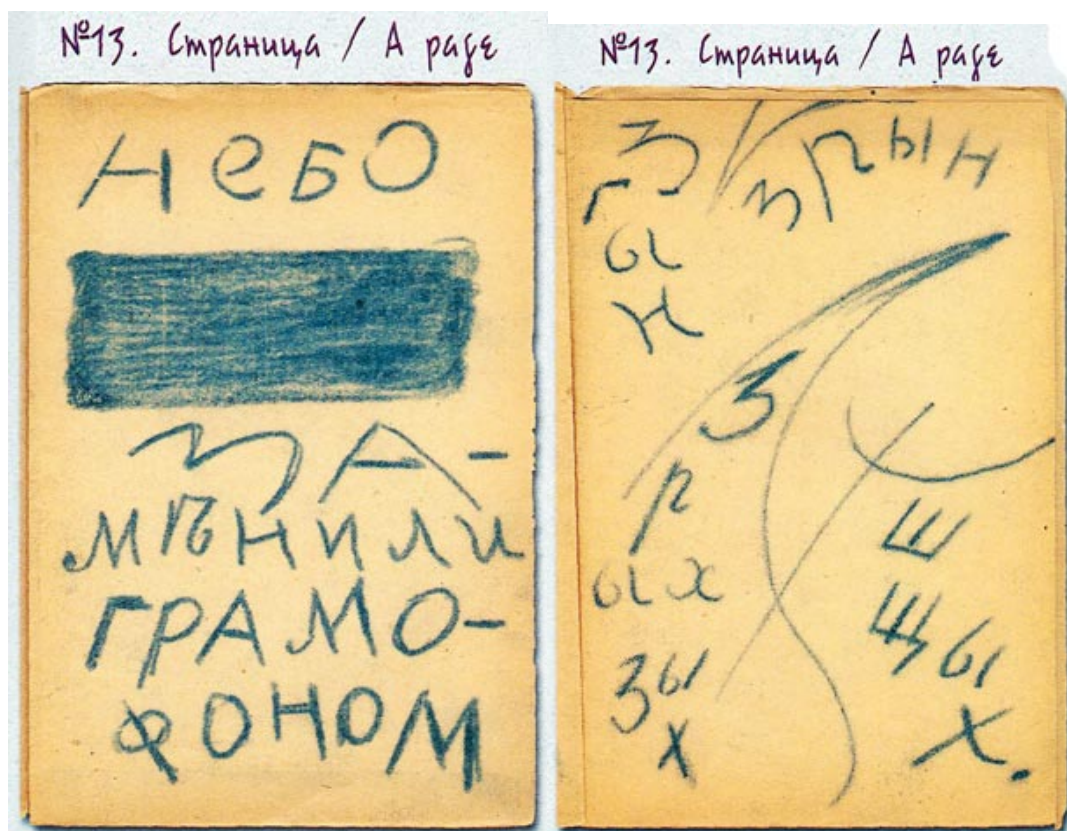
13. Представители какого художественного направления выпустили альманах «Пощечина общественному вкусу», в котором призывали « сбросить Пушкина,

Достоевского, Толстого и проч. с Парохода современности» и создавать Самовитое(самоценное) слово?

- а) символизм
 - б) конструктивизм
 - в) футуризм – «Гилея»(будетляне)**
 - г) акмеизм
- Ответ: В

13. Создатель заумной поэтической графики

- А) В. Маяковский
- Б) В. Хлебников
- В) А. Крученых**
- Г) Д. Бурлюк

14. Создатель Великой Абстракции в живописи и «стихов без слов» :

- А) К. Малевич
- Б) М. Шагал
- В) В. Кандинский**
- Г) А. Шёнберг

3.3. Тренинговые задания(по данному курсу не предусмотрены)

5.Вопросы к итоговой аттестации

19. Изовербальный текст: структура и формы презентации вербального в визуальном тексте.
20. Синтетический текст как морфологическая универсалия
21. Живопись и поэзия: сходство и различия двух видов искусства
22. Первые формы визуальной коммуникации в языке дописьменной культуры: пиктографическое и идеографическое письмо в древних культурах
23. Фигурные стихи: основная классификация.
24. Акростих как шарада и светская забава. Поэтика выразительности в месо- и теле-стихах
25. Палиндромы как изысканный графический стих. Перевертни В.Хлебникова
26. Футуристическая типографика. Опыты И.Тереньева и И.Зданевича
27. «Цветная графика» Варвары Степановой. Симультанность как важный фактор восприятия визуального и вербального текстов.
28. Футуристическая «самописная» книга. Тифлисские опыты А. Крученых.
29. Структура книжной иллюстрации: ее виды и формы.
30. Эмблематика книги эпохи барокко.
31. Эмблематические коды фламандского натюрморта.
32. Визуальный нарратив в книжной иллюстрации эпохи рококо.
33. Символистская книга художника. Ш. Бодлер «Цветы зла» и иллюстрации к ней художников символистского толка.
34. Интерактивная книга художника Михаила Погарского.
35. Сюрреалистическая Книга художника

36. Союз слова и изображения в произведениях московских концептуалистов: В.Пивоваров и И. Кабаков.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН

Разработчик:

Профессор кафедры теории и истории культуры

И.М.САХНО

Руководитель программы

Профессор кафедры теории и истории культуры

Е.В. ВАСИЛЬЧЕНКО

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

Е.В. ВАСИЛЬЧЕНКО