

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ»
 (УрГАХУ)

Кафедра социальных и гуманитарных наук

УТВЕРЖДАЮ:
 Проректор по учебной работе
 В.И. Исаченко
 «03» сентября 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА И ДРАМАТУРГИЯ

Направление подготовки		Живопись
Код направления и уровня подготовки		54.05.02
Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО	дата	09.01.2017
	№	10
Тип образовательной программы (согласно ОХОП: академический или прикладной бакалавриат, академическая или прикладная магистратура, специалитет)		специалитет
Специализация (согласно ОХОП)		Художник-живописец (станковая живопись)
Учебный план		Прием 2017, 2018 гг.
Форма обучения		Очная

Екатеринбург, 2018

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

ЛИТЕРАТУРА И ДРАМАТУРГИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами:

Дисциплина «Литература и драматургия» входит в вариативную часть образовательной программы специалитета. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении студентами предшествующих дисциплин образовательной программы: «История». Курс «Литература и драматургия» формирует знания, необходимые для освоения дисциплин: «Культурология», «Основы психологии творческого процесса», «Философия». Результаты изучения дисциплины будут использованы при изучении дисциплин: «История отечественного искусства и культуры», «История костюма, материальной культуры и быта» и при осуществлении профессиональной деятельности.

1.2. Аннотация содержания дисциплины:

Курс «Литература и драматургия» состоит из 9 тем, которые ориентированы на изучение специфики театральной драматургии и ее выразительных средств, а также русской и зарубежной литературы в контексте лучших образцов мировой книжной иллюстрации, творческих взаимосвязей литературы и живописи: Тема 1. «Взаимодействие литературы, изобразительного искусства и театра. Костюм как атрибут сценического перевоплощения образа». Тема 2. «Поэтика древнерусской литературы и истоки русской сценографии. «Слово о полку Игореве» и его значение в русской культуре». Тема 3. «История литературы XVII в.: классицизм. Специфика зарождения сценографии XVII в.». Тема 4. «История литературы XVIII в.: сентиментализм. Особенности сценографии XVIII в.». Тема 5. «Романтизм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века». Тема 6. «Реализм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство середины XIX века». Тема 7. «Творчество А.С. Пушкина и его роль в становлении и развитии самобытности русской литературы Художественно-философское осмысление феномена творчества Пушкина в русском искусстве». Тема 8. «Литература XX века. Базовые тенденции сценографии XX - начала XXI вв. и современного литературного процесса». Тема 9. «Изобразительное искусство и литература. Творческие искания художников в мировой литературе и драматургии».

1.3. Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекционные занятия, практические занятия и самостоятельную работу студентов. Основные формы интерактивного обучения: лекция с элементами эвристической беседы, дискуссия. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют аудиторные задания по темам дисциплины (работа со словарем литературоведческих терминов), реферат, контрольную работу, домашнюю работу.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения, а также защиты реферата, выполнения контрольной работы, домашней работы, сдачи зачета.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины является этапом формирования у студента следующих компетенций:

ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта

ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, историю костюма в системе культуры, особенности мировой материальной культуры и быта.

Уметь:

- а) применять знание и понимание при создании сценического костюма и театральных декораций;
- б) выносить суждения на базе профессионального и аргументированного анализа о художественных особенностях произведений;
- в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и преподавателю.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при анализе произведений изобразительного искусства (в контексте произведений литературы) в процессе создания иллюстраций к литературным произведениям, а также при создании сценического костюма и театральных декораций.

1.5. Объем дисциплины

			<i>Аудиторные занятия</i>				<i>Самостоятельная работа</i>												
По Семестрам			<i>Аудиторные занятия всего</i>	Лекции (Л)	Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)	Другие виды занятий (Др)	<i>Самостоятельная работа всего</i>	Курсовой проект (КП)	Курсовая работа (КР)	Расчетно-графическая работа (РГР)	Графическая работа (ГР)	Расчетная работа (РР)	Реферат (Р)	Домашняя работа (ДР)	Творческая работа (эссе, клаузура)	Подготовка к контрольной работе	Подготовка к экзамену, зачету	Другие виды самостоятельных занятий	Форма промежуточной аттестации по дисциплине*
З	Итого	Зачетных единиц (з.е.)																	
З	2	72	36	24	12		36					10	8		2	4	12	Зач	
Итого	2	72	36	24	12		36					10	8		2	4	12	.	

*Зачет с оценкой - ЗО, Зачет - Зач, Экзамен - Экз, Курсовые проекты - КП, Курсовые работы - КР

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины*
Т.1	<p>Взаимодействие литературы, изобразительного искусства и театра. Костюм как атрибут сценического перевоплощения образа Чтение как источник творчества художника. Понятие о современном читательском вкусе. Связь литературы и живописи: история, формы, этапы, разновидности. Сценический образ как результат тандема драматурга и актера. Связь пластической композиция спектакля с декоративным оформлением сценического пространства. Костюм в системе культуры. Значение костюма в сценическом искусстве. Костюм на сцене как текст, несущий информацию о мировоззрения персонажа и средство передачи пластического решения образа.</p>
Т.2	<p>Поэтика древнерусской литературы и истоки русской сценографии. «Слово о полку Игореве» и его значение в русской культуре. Мифологическая тематика в мировой литературе. Основные этапы развития древнерусской литературы. Значение работ Д.С. Лихачева для развития русского литературоведения. Житие как особый жанр древнерусской литературы. Проблема сакральности в искусстве и принципы ее воплощения. Эволюция стилей и жанров древнерусской литературы. Человек в литературе Древней Руси: открытие ценности человеческой личности. Истоки кукольного театра – «театр Петрушки» и «вертеп»; литургическая (или богослужбная) драма; «школьный театр». «Слово о полку Игореве» в контексте культурно-исторического развития Древней Руси. Детализация в изображении одежды, оружия, доспехов «Слово о полку Игореве» в изобразительном искусстве (на иллюстративном материале произведений В. М. Васнецова, Н. К. Рериха, И. Я. Билибина, Серго Кобуладзе, Владимира Фаворского, В. А. Серова, Д. С. Бисти и др.).</p>
Т.3	<p>История литературы XVII в.: классицизм Специфика зарождения сценографии XVII в. Литература эпохи Возрождения и классицизма. Основные признаки русского классицизма. Столпы русского классицизма: творчество В. Тредиаковского, А. Сумарокова, М. Ломоносова, Г. Державина. Драматургия М. Ломоносова и А. Сумарокова и становление классицизма в декорационном искусстве. Национально-сатирические идеи в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Литература XVII в. сквозь призму современной литературы. Сценография XVII века. Становление придворного театра. Специфика театрального костюма XVII в. – подлинный исторический костюм как основа театрального костюма.</p>
Т.4	<p>История литературы XVIII в.: сентиментализм. Особенности сценографии XVIII в. Основные черты сентиментализма в русской литературе. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского сентиментализма. «Бедная Лиза» в искусстве: портрет О. Кипренского, литературные реминисценции сюжета в творчестве А.С. Пушкина («Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель»). Литература XVIII в. сквозь призму современной литературы. Дневник писателя как жанр, дневниковая проза. Сценография XVIII века. Рококо и сентиментализм на сцене: архитектурная пропорциональность и зарождение пейзажной декорации – гармония человека и природы. Эскизы Марианны Кирицигер: театральные костюмы для крепостного театра графа Н.П. Шереметева.</p>
Т.5	<p>Романтизм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века. Специфика творчества романтиков. Тип героя-бунтаря, отличающегося острой реакцией на мир, отвергающего законы, противопоставляющего себя другим. Становление романтизма в России. Особенности русского романтизма в аспекте соотношения с общеевропейским литературным развитием. Динамика русского романтизма. Основные романтические течения. Фихтеанский (Батюшков, Рылев,</p>

	<p>Лермонтов) и шелленгиапский (Жуковский, Пушкин) романтизм. «Гадающая Светлана»: национальный сюжет и средства его воплощения (костюм героини, облик, аксессуары), психологическая углубленность живописного образа Брюллова в отличие от поэтической (балладной) повествовательности Жуковского. Образ романтической личности в произведениях русских и западноевропейских художников. Декорация первой половины XIX века: романтизм в драматическом и балетном театре. Зарождение «павильонной декорации».</p>
Т.6	<p>Реализм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство середины XIX века Основные этапы истории реализма в мировой литературе. Категории «истина» и «природа» в реализме. Проблема становления реализма. Просветительский реализм (П. Бомарше, И. Шиллер, И. Гете). Критический реализм (О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерей). Развитие реализма в русской литературе (Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). И.Е. Репин «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану» и Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»: воплощение идеи запорожского товарищества, костюмы и утварь как средство воссоздания колорита эпохи. Народная война в литературе и живописи: И.М. Прянишников «В 1812 году» и Л.Н. Толстой «Война и мир». Н.В. Невров «Воспитанница» и А.Н. Островский «Воспитанница»: театральность мизансцены как свидетельство связи замысла с пьесой. Декорация середины XIX в.: поиск новых художественных форм и появление эклектики. Роль А.Н. Островского в формировании реалистических принципов в бытовой декорации. Драматургия А.П. Чехова и «декорация настроения».</p>
Т.7	<p>Творчество А.С. Пушкина и его роль в становлении и развитии самобытности русской литературы Художественно-философское осмысление феномена творчества Пушкина в русском искусстве А.С. Пушкин как основоположник русской национальной литературы. Этапы творчества. Художественные открытия Пушкина-поэта, динамика лирических форм. Становление реализма в творчестве Пушкина. Размышления о русской истории в творчестве Пушкина («Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Медный всадник», «Капитанская дочка»). И.Е. Репин «Протоиерей» и А.С. Пушкин «Борис Годунов» (образ Варлаама): сходство и черты отличия драматического и живописного образов. Специфика пушкинской прозы. Роман «Евгений Онегин»: детерминизм личности, формы художественного освоения мира. И.Е. Репин «Дуэль Онегина и Лепского» (два варианта — 1896 и 1897 гг.) и А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: Общие черты и отличия в произведениях изобразительного искусства и тексте романа. Усиление темных тонов во втором варианте картины как средство живописной драматургии.</p>
Т.8	<p>Литература XX века. Базовые тенденции сценографии XX - начала XXI вв. и современного литературного процесса Мудрость и безумие «серебряного» века. Художественные искания литературы «Серебряного века» (символизм, акмеизм, футуризм). Художники «Мира искусства» в театре, образная система «театра представления». Символизм в театрально-декоративном искусстве. «Старинный театр» Мейсрхольда: «оживленная средневековая миниатюра» в сценической живописи. Театральные эксперименты мастеров пластического авангарда первой половины XX века (В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, П. Челищева и др.). «Русские сезоны» С. Дягилева и новый принцип решения сценического костюма: осязаемая иллюзорность и простота исполнения. Экзистенциализм в творчестве Ж.-П. Сартра, А. Камю. Сюрреализм в литературе. Иррационализм в творчестве Ф. Кафки. Писатели «потерянного поколения»: Э. Хэмингуэй, Я. Гашек, Э.М. Ремарк. Тема революции и гражданской войны в русской литературе (М. Горький, И. Бунин, М. Шолохов, М. Булгаков и др.). Специфика соцреализма как литературного направления. Соцреализм в театрально-декорационном искусстве 1930–1950-х гг: возвращение бытовой декорации. Жанр антиутопии в литературе XX века («Мы» Е. Замятина), открытие «лагерной» темы (на материале творчества А. Солженицына). Специфика постмодернизма как литературного течения. Сценический костюм постмодерна: от «второй кожи» до скульптурности воплощения. Особенности развития реализма XXI в. Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э.</p>

	Кочергин: новые формы сотворчества режиссера и художника. Современная психологическая и философская проза (А. Гавальда, П. Коэльо). Массовая литература как феномен современной действительности: тенденции развития. Театр художника как особый вид сценического творчества, являющийся результатом взаимодействия искусства – театрального (прежде всего сценографии) и визуального (в его нестанковых формах, как то: инсталляции, инвайронмент, хеппенинги, перформансы и другие виды акций).
Т.9	Изобразительное искусство и литература. Творческие искания художников в мировой литературе и драматургии Литературные манифесты, написанные художниками. Литературные произведения и пьесы знаменитых художников. Художники-иллюстраторы литературных произведений. Литературные произведения, написанные о художниках. Специфика читательского восприятия художника. Читательский дневник художника как отражение эмоций и источник творческого вдохновения. Авторы эскизов костюмов для сценических постановок русской драматургии.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
3	1-2	Т 1. Взаимодействие литературы, изобразительного искусства и театра. Костюм как атрибут сценического первовоплощения образа.	8	4		4	
3	3	Т 2. Поэтика древнерусской литературы и истоки русской сценографии. «Слово о полку Игореве» и его значение в русской культуре.	4	2		2	
3	4	Т 3. История литературы XVII в.: классицизм Специфика зарождения сценографии XVII в.	4	2		2	
3	5	Т 4. История литературы XVIII в.:	4	2		2	

Семестр	Недели семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Опеочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
		сентиментализм. Особенности сценографии XVIII в.					
3	6	Т.5.Романтизм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века.	4	2		2	
3	7	Т 6. Реализм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство середины XIX века	4	2		2	Задание по работе со словарем литературоведческих терминов
3	8	Т 7. Творчество А.С. Пушкина и его роль в становлении и развитии самобытности русской литературы Художественно философское осмысление феномена творчества Пушкина в русском искусстве	4	2		2	Задания для домашней работы
3	9-14	Т 8. Литература XX века. Базовые тенденции сценографии XX - начала XXI вв. и современного литературного процесса	24	8	4	12	Задания контрольной работы, задания для дискуссии (к семинару № 1)
3	15-18	Т 9. Изобразительное искусство и литература. Творческие искания художников в мировой литературе и драматургии.	16		8	8	Задания к защите рефератов (к семинару-дискуссии № 2)
		Итого:	72	24	12	36	зачет

3.2 Другие виды занятий

Не предусмотрено

3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

3.3.2 Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

3.3.3 Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

3.3.4 Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

3.3.5 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Реферат «Проблема интерпретации художественных образов в современной сценографии».

3.3.6 Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ

«Анализ драматургического произведения: от впечатления до стиля»

3.3.7 Примерная тематика контрольных работ

Вариант 1. «Классицизм и сентиментализм на сцене: сравнительный анализ декораций»

Вариант 2. «Романтизм и реализм на сцене: сравнительный анализ декораций»

3.3.8 Примерная тематика клаузур

Не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения							Дистанционные технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Другие методы (дискуссия)	Лекции с элементами эвристической беседы	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
Т. 2-6															
Т. 8-9															

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

- 1) История культуры: от Возрождения до модерна: учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИИФРА-М, 2014. - 320 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398642>

5.2. Дополнительная литература

- 1) История искусств: учеб. пособие / под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 680 с.
- 2) История русской литературы XX - начала XXI / сост. В.И. Коровин ; под ред. В.И. Коровина. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 288 с.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584>
- 3) История русской литературы XX века : учебник для вузов / под ред. В.В. Алгасова. – М. : Русское слово, 2014. - 689 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396>
- 4) История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н.И. Якушина. - 2-е изд. - М. : Русское слово, 2013. - 633 с.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394>
- 5) Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. – М. : Флинта, 2010. - 104 с.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983>
- 6) Лихачёв, Д.С. "Слово о полку Игореве" и культура его времени / Д.С. Лихачёв. - Л. : Художественная литература" 1985. - 206 с.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42385>
- 7) Турьшева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм : учебное пособие / О.Н. Турьшева. - 3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2016. - 77 с.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473>

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем*

5.3.1 Перечень программного обеспечения

Тип ПО	Название	Источник	Доступность для студентов
Прикладное ПО/ Офисный пакет	Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерном классе и в аудиториях для самостоятельной работы УрГ АХУ

* Реестр лицензий на программное обеспечение, приобретенных УрГАХУ размещен на диске U, в папке УМУ

5.3.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Университетская библиотека. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>

Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ, специфично организованная ЭБС, дополненная развитой системой функций обучения. – [Электронный ресурс] - URL: <http://repository.vzfei.ru>.

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/947171>

Мир науки и культуры. *Российская Научная Сеть - Scientific Network* - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://nature.web.ru>

Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>

5.4. Электронные образовательные ресурсы:

<https://biblio-online.ru/>

<http://znanium.com/catalog/product/947171>

<https://e.lanbook.com/>

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:

1) знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине;
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория с соответствующей инфраструктурой (рядом с традиционным оборудованием аудиторий (классная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающим чтение лекций и проведение практических занятий, используются персональные компьютеры со специализированным лицензионным программным обеспечением) и с мультимедиа-проектором.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок*:

Критерии		Шкала оценок
Оценка по дисциплине		Уровень освоения элементов компетенций
Отлично	Зачтено	Высокий
Хорошо		Повышенный
Удовлетворительно		Пороговый
Неудовлетворительно	Не зачтено	Элементы не освоены

*) описание критериев см. Приложение 1.

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику:

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	Посещение аудиторных занятий	
2	Выполнение заданий по темам дисциплины	Задание по работе со словарем литературоведческих терминов задания к лекциям с элементами эвристической беседы
3	Участие в семинарских занятиях	задания для дискуссий и докладов к 2 семинарам-дискуссиям
4	Домашняя работа	4 задания
5	Контрольная работа	3 задания
6	Реферат	7 заданий
7	Зачет	46 вопросов

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	<u>Выполнено оценочное задание:</u>	
Высокий (В)	соответствует требованиям*, замечаний нет	Отлично (5)
Средний (С)	соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (4)
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)
Нет результата (О)	не выполнено или отсутствует	Оценка не выставляется

* Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Перечень заданий для аудиторных (лекционных) занятий:

1. Задание по работе со словарем литературоведческих терминов:

Произвести работу со словарем литературоведческих терминов: выписать значения терминов, имеющих отношение к специфике литературных стилей и направлений

2. Задания к лекциям с элементами эвристической беседы:

Тема 2. «Поэтика древнерусской литературы и истоки русской сценографии. «Слово о полку Игореве» и его значение в русской культуре».

Тема 3. «История литературы XVII в.: классицизм. Специфика зарождения сценографии XVII в.».

Тема 4. «История литературы XVIII в.: сентиментализм. Особенности сценографии XVIII в.».

Тема 5. «Романтизм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века».

Тема 6. «Реализм как художественный метод. Театрально-декорационное искусство середины XIX века».

Контрольные вопросы и задания:

1. Раскрыть теоретический смысл анализа изучаемой проблемы (основные черты стиля в истории литературы) в системе целей и задач темы лекции.

2. Выявить и зафиксировать черты изучаемого стиля, проанализировать его особенности.

В ходе заданий на аудиторных занятиях студент должен сформировать способность вести диалог, правильно вести дискуссию, логически и аргументированно обосновать собственную позицию по любому проблемному вопросу.

8.3.2. Перечень задания для семинарских занятий:

1. Задания для дискуссий и докладов к семинару № 1

«Литература XX века. Базовые тенденции сценографии XX - начала XXI вв. и современного литературного процесса» (3 семестр, 4 ч.).

Вопросы для обсуждения:

1. Проанализировать театральные эксперименты в организации пространства мастеров пластического авангарда первой половины XX века
2. Охарактеризовать специфику постмодернизма как литературного течения, особенности сценического костюма и театрально-декорационного искусства постмодерна.
3. Описать феномен массовой литературы: тенденции его развития.

Темы для докладов:

Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин: новые формы сотворчества режиссера и художника.

Театр художника как особый вид сценического творчества

Литература:

1. Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра / А. Арто. – СПб.; М.: Симпозиум, 2000. – 443 с.
2. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т4. Театр художника. Истоки и начала / В. И. Березкин. - Изд. 3-е, испр. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. - 232 с.
3. Давыдова М.Н. Художник в театре начала XX века / М.Н. Давыдова. – М.: Наука, 1999. – 150 с.
4. Крусанов А.В. Русский авангард: исторический обзор: В 3 т. М.: ИЛО, 2010.
5. Русская драматургия XX века: Хрестоматия. Под ред. Л.П. Кремелцова / Л.П. Кремелцов. – М.: Наука, 2010. – 528 с.

Задания для дискуссий и докладов к семинару № 2

Защита рефератов. «Изобразительное искусство и литература. Творческие искания художников в мировой литературе и драматургии» (3 семестр, 8 ч.)

Занятие проводится в виде дискуссии с представлением презентаций PowerPoint. Тема реферата – «Проблема интерпретации художественных образов в изобразительном искусстве».

Вопросы для обсуждения:

1. Проанализировать специфику читательского восприятия художника.
2. Охарактеризовать литературные манифесты, написанные художниками.

Темы для докладов:

Литературные произведения, написанные о художниках.

Литературные произведения знаменитых художников.

Художники-иллюстраторы литературных произведений

Авторы эскизов костюмов для сценических постановок русской драматургии

Литература:

1. Алексеев М.П. Взаимодействие литературы с другими видами искусства как предмет научного изучения / М.П. Алексеев // Русская литература и зарубежное искусство: Сб. исслед. и материалов. – Л.: Наука, 1986. – С. 5-19.
2. Базанов В. В. Театральная техника в образном решении спектакля / В.В. Базанов. - М.: Искусство, 1970. – 259 с.
3. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т4. Театр художника. Истоки и начала / В. И. Березкин. - Изд. 3-е, испр. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. - 232 с. . .
4. Взаимосвязи: Театр в контексте культуры: Сборник научных трудов / Под ред. С.К. Бушуевой. – Л., 1991. – 154 с.
5. Давыдова М.Н. Художник в театре начала XX века / М.Н. Давыдова. – М.: Наука, 1999. – 150 с.
6. Пикитина И. П. Философия искусства М.: Омега-Л, 2010 Объем (стр): 748: 2-е изд., перераб. и доп.

8.3.3. Перечень заданий для домашней работы:

1. Прочитать избранные произведения (выбор определяется индивидуально, осуществляется из списка, составленного на занятиях)
2. Выписать 3 любимых цитаты
3. Описать свои впечатления от прочитанного
4. Дать краткий анализ стиля драматургического произведения.

8.3.4. Перечень заданий для контрольной работы:

1. Обратиться к выписанным литературоведческим терминам.
2. Составить таблицы для сравнения сравнительных терминологических таблиц по предложенным темам (придумать критерии для сравнения декораций в избранных стилях)
3. Заполнить таблицы со сравнительным анализом декораций в избранных стилях (2 варианта по выбору студента)

Вариант 1. «Классицизм и сентиментализм на сцене: сравнительный анализ декораций»

Вариант 2. «Романтизм и реализм на сцене: сравнительный анализ декораций»

8.3.5. Перечень заданий для реферата «Проблема интерпретации художественных образов в современной сценографии»:

1. Описать, как интерпретация художественного произведения в современной сценографии может влиять на читательское восприятие.
2. Выявить, какие факторы в основном влияют на творчество художника, создающего театральные декорации и эскизы костюмов.
3. Проследить, как проявляется отражение идей драматурга в работах художников различных эпох.
4. . Описать, как отражается художественная концепция бытия произведения в ее воплощении на сцене.
5. Проанализировать взаимосвязь специфики оформления сценического пространства и костюма.
6. Раскрыть приемы по созданию динамики образа персонажа в восприятии читателя и зрителя пьесы.
7. Проанализировать, как отражается тот или иной сюжет в творчестве писателя (драматурга), проследить эволюцию сюжета.

Принципы подготовки, требования описаны в учебно-методическом пособии: Ветошкин В.И., Кондакова Ю.В. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методическое пособие./В.И. Ветошкин, Ю.В. Кондакова. – Екб: Архитектон, 2009. – 88 с.

8.3.6. Перечень примерных вопросов к зачету:

1. Чтение как источник творчества художника. Связь литературы и живописи: история, формы, этапы, разновидности.
2. Связь пластической композиции спектакля с декоративным оформлением сценического пространства. Сценический образ как результат творческого тандема драматурга и актера.
3. Значение костюма в сценическом искусстве. Костюм на сцене как средство передачи информации о мировоззрении персонажа и пластического решения образа.
4. Мифологическая тематика в мировой литературе.
5. Эволюция стилей и жанров древнерусской литературы, основные этапы ее развития. Значение работ Д.С. Лихачева для развития русского литературоведения.
6. Житие как особый жанр древнерусской литературы. Проблема сакральности в искусстве и принципы ее воплощения.
7. Человек в литературе Древней Руси: открытие ценности человеческой личности. Истоки кукольного театра – «театр Петрушки» и «вертеп»; литургическая (или богослужебная) драма; «школьный театр».

8. «Слово о полку Игореве» в изобразительном искусстве (на иллюстративном материале произведений В. М. Васнецова, Н. К. Рериха, И. Я. Билибина, Серго Кобуладзе, Владимира Фаворского, В. А. Серова, Д. С. Бисти и др.).
9. Литература эпохи Возрождения и классицизма. Основные признаки русского классицизма.
10. Столпы русского классицизма: творчество В. Тредиаковского, А. Сумарокова, М. Ломоносова, Г. Державина. Драматургия М. Ломоносова и А. Сумарокова и становление классицизма в декорационном искусстве.
11. Национально-сатирические идеи в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
12. Литература XVIII в. сквозь призму современной литературы.
13. Сценография XVIII века. Становление придворного театра. Специфика театрального костюма XVIII в. – подлинный исторический костюм как основа театрального костюма.
14. Основные черты сентиментализма в русской литературе. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского сентиментализма.
15. «Бедная Лиза» в искусстве: портрет О. Кипренского, литературные реминисценции сюжета в творчестве А.С. Пушкина («Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель»).
16. Литература XIX в. сквозь призму современной литературы.
17. Дневник писателя как жанр, дневниковая проза.
18. Рококо и сентиментализм на сцене: архитектурная пропорциональность и зарождение пейзажной декорации – гармония человека и природы.
19. Эскизы Марианны Кирцингер: театральные костюмы для крепостного театра графа Н.П. Шереметева.
20. Театр художника как особый вид сценического творчества, являющийся результатом взаимодействия театрального и визуального искусства. Театральные эксперименты мастеров пластического авангарда первой половины XX века (В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого П. Челищева и др.).
21. Специфика творчества романтиков. Тип героя-бунтаря, отличающегося острой реакцией на мир, отвергающего законы, противопоставляющего себя другим.
22. Особенности русского романтизма в аспекте соотношения с общеевропейским литературным развитием. Основные романтические течения. Фихтеанский (Баглюшков, Рыльев, Лермонтов) и шелленгианский (Жуковский, Пушкин) романтизм.
23. «Годающая Светлана»: национальный сюжет и средства его воплощения (костюм героини, облик, аксессуары), психологическая углубленность живописного образа Брюллова в отличие от поэтической (балладной) повествовательности Жуковского.
24. Образ романтической личности в произведениях русских и западноевропейских художников.
25. Декорация первой половины XIX века: романтизм в драматическом и балетном театре. Зарождение «павильонной декорации».
26. Основные этапы истории реализма в мировой литературе. Просветительский реализм (П. Бомарше, И. Шиллер, И. Гете). Критический реализм (О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерей).
27. Развитие реализма в русской литературе: Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский.
28. И.Е. Репин «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану» и Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»: воплощение идеи запорожского товарищества, костюмы и утварь как средство воссоздания колорита эпохи.
29. Пародная война в литературе и живописи: И.М. Прянишников «В 1812 году» и Л.Н. Толстой «Война и мир».
30. Н.В. Неврев «Воспитанница» и А.Н. Островский «Воспитанница»: театральность мизансцены как свидетельство связи замысла с пьесой. Роль А.Н. Островского в формировании реалистических принципов в бытовой декорации.
31. Декорация середины XIX в.: поиск новых художественных форм и появление эклектики. Драматургия А.П. Чехова и «декорация настроения»

32. А.С. Пушкин как основоположник русской национальной литературы. Художественные открытия Пушкина-поэта, специфика пушкинской прозы.
33. Размышления о русской истории в творчестве Пушкина («Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Медный всадник», «Капитанская дочка»). И.Е. Репин «Протоиерей» и А.С. Пушкин «Борис Годунов» (образ Варлаама): сходство и черты отличия драматического и живописного образов.
34. Роман «Евгений Онегин»: детерминизм личности, формы художественного освоения мира. И.Е. Репин «Дуэль Онегина и Ленского» (два варианта — 1896 и 1897 гг.) и А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: общие черты и отличия в произведениях изобразительного искусства и тексте романа. Усиление темных тонов во втором варианте картины как средство живописной драматургии.
35. Искания литературы «Серебряного века» (символизм, акмеизм, футуризм). Символизм в театрально-декоративном искусстве. «Старинный театр» Мейсхольда: «оживленная средневековая миниатюра» в сценической живописи.
36. Театральные эксперименты мастеров пластического авангарда первой половины XX века (В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого П. Челищева и др.).
37. Экзистенциализм в творчестве Ж.-П. Сартра, А. Камю. Сюрреализм в литературе. Иррационализм в творчестве Ф. Кафки.
38. Писатели «потерянного поколения»: Э. Хэмингуэй, Я. Гашек, Э.М. Ремарк.
39. Тема революции и гражданской войны в русской литературе (М. Горький, И. Буний, М. Шолохов, М. Булгаков и др.).
40. Специфика соцреализма как литературного направления. Соцреализм в театрально-декорационном искусстве 1930–1950-х гг: возвращение бытовой декорации.
41. Жанр антутопии в литературе XX века («Мы» Е. Замятина), открытие «лагерной» темы (на материале творчества А. Солженицына).
42. Специфика постмодернизма как литературного течения.
43. Особенности развития реализма XX - XXI вв. Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин: новые формы сотворчества режиссера и художника.
44. Современная психологическая и философская проза (А. Гавальда, П. Коэльо).
45. Массовая литература как феномен современной действительности: тенденции развития.
46. Театр художника как особый вид сценического творчества, являющийся результатом взаимодействия искусств – театрального (прежде всего сценографии) и визуального (в его нестанковых формах, как то: инсталляция, инвайронмент, хешенинги, перформансы и другие виды акций).

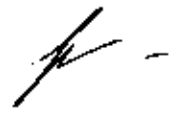
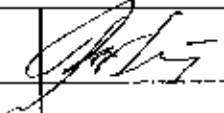

Критерии зачетной оценки:

«Зачтено»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

«Не зачтено»

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра социальных наук	Кандидат филологических наук, доцент	Профессор	Ю.В. Койдакова	
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры и согласована:					
Заведующий кафедрой социальных наук				В.И. Ветюшкин	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Директор Института изобразительных искусств				О.В. Загребин	

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

Компоненты компетенций	Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций				
	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения, необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторов , равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%.
Умения*	Студент может применить свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.				
Личностные качества (умения в обучении)	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.				
Оценка по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

* Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4