

I. Название дисциплины (в соответствии с учебным планом):

Семиотика искусства

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики и организации учебного процесса)

III. Цели и задачи дисциплины:

1. Цели освоения дисциплины

- сформировать у студентов комплекс знаний об основах семиотики;
- сформировать у студентов комплекс умений и навыков в области изучения семиотики искусства;
- сформировать представление о внутренней логике развития мировой семиотики искусства;
- сформировать понимание тенденций и перспектив развития изучения семиотики искусства.

Задачи освоения дисциплины:

Дать студентам понятия о семиотике, ее основных понятиях, их функционировании, истории и месте семиотики в ряду других наук. Познакомить студентов со своеобразием семиотик литературы, живописи, театра, балета, кино, телевидения, музыки. Дать студентам представление об интертекстуальности, интертесте и гипертексте. Познакомить студентов с проблемой границ интертекстуальности, основными точками зрения на нее. Продемонстрировать студентам семиотику как вклад в развитие теории литературы и ее изучения.

Место дисциплины в структуре ООП:

Вариативная часть. Курс по выбору.

Данная дисциплина предназначена для студентов магистерской программы «История русской литературы XI-XIX веков». Ей предшествуют курсы по истории древнерусской литературы, курсы «История русской литературы XVIII века», «История русской литературы первой трети XIX века», «История русской литературы второй половины XIX века». Дисциплина преподается в 2-м семестре магистратуры.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

СПК.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- что такое семиотика, ее основные понятия и их функционирование в различных искусствах
- историю семиотики и ее место в ряду других наук
- что такое знак, код их отличия от символа, знаковая система, текст
- соотношение произведения, текста, читателя
- своеобразие семиотик литературы, живописи, театра, балета, кино, телевидения, музыки.
- различные концепции интертекста
- знаковость искусства Средневековья

Уметь:

- применять семиотический подход к литературе и произведениям ее представителей;
- использовать приобретенные знания для самостоятельной научной деятельности.

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по тематике дисциплины;
- навыками работы с электронными корпусами русской литературы.
-

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, <u>включая самостоятельную работу студентов (с.р.с.)</u> и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				лекция	с.р.с.	семинар	с.р.с.	
1	Общее понятие о культуре. Что такое семиотика. Семиотики природные и искусственные.	2	1	2	2	0	0	
2	Понятие знака и знаковой системы. Код и кодовая система	2	2	2	2	0	0	
3	Классы элементарных знаков. Место языка в континууме природных и культурных семиотик. Лингвоцентризм семиотики.	2	3	2	2	0	0	
4	Проблема текста. Гипертекст	2	3	2	2	0	0	
5	Человек живет в мире знаков	2	4	2	2	0	0	
6	Семиотика литературы.	2	5	2	2	0	0	
7	Интертекст	2	6	2	2	0	0	
8	Интертекст Лекция 2.	2	7	2	2	0	0	
	Концепция М.Фуко о трех эпистемах в культуре нового времени	2	8	2	2	0	0	
	Концепция «открытого произведения» У. Эко	2	9	2	2	0	0	
9	Семиотика живописи	2	10	2	2	0	0	
10	Семиотика иконы.	2	11	2	2	0	0	
11	Семиотика музыки	2	12	2	2	0	0	
12	Семиотика кино	2	13	2	2	0	0	
13	Семиотика театра, телевидения	2	14	2	2	0	0	
14	Знаковость языка искусства	2	15	2	2	0	0	

	Средневековья							
15	История зарубежной семиотики. Основные имена и концепции.	2	16	2	2	0	0	
16	История отечественной семиотики. Основные имена и концепции.	2	17	2	2	0	0	
			18	2	2			зачет
Итого				36	36			

Содержание курса

- 1. Общее понятие о культуре. Что такое семиотика. Семиотики природные и искусственные.** Различные истолкования термина «культура». Семиотики природные и искусственные. Предмет семиотики. Многообразие коммуникативных (информационно-семиотических) процессов в природе и обществе. Границы предметной области семиотики. Передача информации от человека к человеку. Слова, жесты, и парасемиотические явления. Семиотика в ряду других наук.
- 2. Понятие знака и знаковой системы. Код и кодовая система. Триада «означающее—вещь» и варианты ее представления.** Денотат. Субзнаки: частичные знаки, полужнаки, фигуры, экспоненты. Простые (элементарные) и сложные семиотики, одноуровневые и многоуровневые семиотики. Синтагматика и парадигматика. Знаковая природа информации. Предмет семиотики: знаки, но не содержание сознания.
- 3. Классы элементарных знаков. Место языка в континууме природных и культурных семиотик. Лингвоцентризм семиотики.** Классы элементарных знаков, различных по типу мотивированности и степени конвенциальности. Семиотика и лингвистика
- 4. Проблема текста. Гипертекст.** Различные понимания термина «текст». Концепция текста Р.Барта. Текст и «текст» с Большой Буквы. Гипертекст. Компьютерный гипертекст.
- 5. Человек живет в мире знаков.** Примеры. Знаковость человеческого поведения Пример: «Декабрист в повседневной жизни» (по Ю.М. Лотману). Семиотика балета.
 - 6. Семиотика литературы.** Работы Цветана Тодорова «Понятие литературы» и «Семиотика литературы». Семиотика культуры и понятие текста. Текст и функция. Текст и структура аудитории. Память в культурологическом освещении. Текст и пространство. Концепция семиосферы Ю.М. Лотмана.
 - 7. Интертекст.** Работа Юлии Кристевой «Бахтин, слово, диалог, роман». Различные концепции интертекста. Концепция Р.Барта. Натали Пьеге-Гро. Жерар Жанетт.
 - 8. Интертекст. Лекция 2.** Типы и формы интертекстуальности: паратекстуальность, метатекстуальность; гипертекстуальность, архитектстуальность. Проблема границ интертекстуальности. Отношения соприсутствия, цитата, референция, плагиат, аллюзия. Отношения деривации, пародия и бурлескная травестия, стилизация. Проблема палимпсеста. Коллаж и бриколаж. Смыслы интертекстуальности.
 - 9. Концепция М.Фуко о трех эпистемах в культуре нового времени.** Понятие «эпистема. Лингвистика, зоология и экономическая наука в трех «эпистемах»: ренессансной (XVI век), классической (рационализм XVII—XVIII веков) и современной (с конца XVIII — начала XIX века и по настоящее время).
 - 10. Концепция «открытого произведения» У. Эко.** Что такое «открытое произведение»? Поэтика «открытого произведения». Анализ поэтического языка в книге У.Эко. Сюжет и случайность.
 - 11. Семиотика живописи.** Какие иконические знаки могли в эволюции предшествовать наскальной живописи? Как изображения, предметы и постройки становились произведениями искусства? Семиотическое своеобразие произведений живописи.
 - 12. Семиотика иконы.** Общие предпосылки семиотического рассмотрения иконы. Принципы организации пространства в древней живописи. Суммирование зрительного впечатления как принцип организации древнего изображения. Семантический синтаксис иконы.

13. **Семиотика музыки.** Семиотическая структура музыки. Музыкальная интонация как аналог слова (лексемы). Индексы, знаки-копии и символы в музыкальном языке. Структурно-семантическое разнообразие интонаций. Господство синтаксиса.. Семиотическая революция в музыке: изобретение нотной записи как начало музыковедения. Почему так стремительно изменяется музыкальный язык? Место музыки в семиотическом континууме культуры.
14. **Семиотика кино.** Вклад кинематографа в развитие визуальных семиотик: новая натуральность, динамика и синтаксис изображений.
15. **Семиотика театра, телевидения.** Фактура и единицы театрального языка. О повышенной семиотичности театральной Паралингвистики. Мизансцена. Семиотика жанров телевидения.
16. **Знаковость языка искусства Средневековья.** Семиотика западноевропейского христианского искусства. Семиотика искусства древней Руси. Семиотика искусства ислама.
17. **История зарубежной семиотики. Основные имена и концепции.** Ч.С. Пирс, признанный основатель семиотики Нового времени. Ф. де Соссюр как семиотик. Первая в XX в. книга по семиотике: «Основания теории знаков». Семиотические идеи Р. Якобсона. Кл. Леви-Строс. Р. Барт. М. Фуко. Ж. Деррида. Умберто Эко.
18. **История отечественной семиотики. Основные имена и концепции.** Ю.М. Лотман. Вяч.В. Иванов. Б.А. Успенский. Н.И. Толстой.

Аннотация

Семиотика как наука. Общие понятия семиотики. Семиотика литературы, интертекстуальность, интертекст; семиотика поведения, балета, живописи, музыки. История семиотики, основные имена и концепции.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Курс предполагает использование студентами в рамках самостоятельной работы сети Интернет и иных информационных технологий для поиска и анализа информации, работы с базами данных.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Форма текущего контроля – устный опрос студентов по пройденному материалу.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Примерные вопросы к зачету:

1. Различные истолкования термина «культура». Семиотики природные и искусственные.
2. Предмет семиотики. Многообразие коммуникативных (информационно-семиотических) процессов в природе и обществе.
3. Границы предметной области семиотики. Передача информации от человека к человеку. Семиотики природные и искусственные.
4. Понятие знака и знаковой системы.
5. Основные понятия семиотики
6. Семиотика человеческого поведения
7. Работы Цветана Тодорова «Понятие литературы» и «Семиотика литературы»..
8. Концепция интертекста Юлии Кристевой.
9. Концепция интертекста Р.Барта.
10. Семиотическое своеобразие произведений изобразительного искусства.
11. Семиотика иконы.
12. Вклад кинематографа в развитие визуальных семиотик.
13. Семиотика жанров телевидения

14. Семиотическая структура музыки. Музыкальная интонация как аналог слова (лексемы).
15. Индексы, знаки-копии и символы в музыкальном языке.
16. Структурно-семантическое разнообразие интонаций. Господство синтаксиса в музыкальных произведениях.
17. Знаковость искусства средневекового ислама.
18. Семиотика средневекового западноевропейского христианского искусства.
19. История семиотики. Основные имена и концепции.
20. Концепция «открытого произведения» Умберто Эко.
21. Концепция семиосферы Ю.М. Лотмана.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

- Барт Р.* Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М. 1989.
- Кнабе Г.С.* Семиотика культуры. М.: РГГУ, 2005.
- Лободанов А.П.* Семиотика искусства: история и онтология: учебное пособие. М., 2013.
- Лободанов А.П.* Семиотика искусства. М., 2011.
- Кристева Ю.* Избранные труды. Разрушение поэтики. М., 2004.
- Кристева Ю.* Семиотика. Исследования по семанализу. М., 2013.
- Лотман Ю.М.* Избранные статьи: в 3-х тт. М., 1993.
- Мечковская Н.Б.* Семиотика. Язык, природа, культура - 2007.
- Пьеге-Гро.* Введение в интертекстуальность. М., 2013.
- Семиотика: Антология / Составитель: Степанов Ю.С. М.: "Радуга", 1983.
- Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995
- Успенский Б.А.* Семиотика искусства. М., 1995.
- Эко, У. Открытое произведение. 2004.
- Фуко, М.* Слова и вещи: археология гуманитарного знания. М., 1977; СПб., 1994.

Словари

- Литературный энциклопедический словарь / М.: Советской энциклопедии, 1987
- Новая российская энциклопедия: в 18-тт. – М., 2004 ...

б) дополнительная литература:

1. Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.
- Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессе эволюции поэтического языка. Екатеринбург-Омск. 1999.
1. Пропп В. Морфология сказки (много разных изданий в последние годы).
 2. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000)
 3. Почепцов Г.Г. Русская семиотика. –М.: Рефл-Бук, 2000
 4. Махлина С.Т. Семиотика культуры и искусства. –СПб.: Композитор, 2003.
 5. Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов. Контрапункт интертекстуальности. – М., 2007

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. [http://www. Philology.ru](http://www.Philology.ru)
2. <http://slovari.yandex.ru>
3. [http://www. russofile.ru](http://www.russofile.ru)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает доступ к Интернету во внеаудиторное время; наличие в библиотеке комплектов учебно-методической, научной и справочной литературы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «Филология».

Разработчик:

П.Н.Долженков, доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ