Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Филиал МГУ в г. Ереване

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Филиала МГУ
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване
_____А.Н.Реймерс
"___" _____2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Семиотика искусства»

Уровень высшего образования:

Бакалавриат (срок обучения 4 года)

Направление подготовки (специальность):

45.03.02 «Лингвистика»
«Перевод и межкультурная коммуникация»

Форма обучения:

Очная

Курс ___4____
Семестр__7___
Лекции___18_____
Лабораторные занятия_____
Практические занятия_____
Семинары___36_____
Форма контроля -зачет

Ереван – 2024

Автор программы:

Чашкина Л.Ю., преподаватель кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур ФИЯР МГУ имени М.В.Ломоносова

Программа дисциплины «Семиотика искусства» составлена в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки «Лингвистика».

Программа утверждена на заседании Ученого Совета Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 26 августа 2024 г, протокол № 2.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Цели и задачи дисциплины

Цель:

- формирование системного понимания искусства как знаковой системы и языка
- систематизировать теоретические знания в области семиотики искусства
- формирование инструментария семиотического анализа для интерпретации произведений искусства различных эпох

Задачи изучения дисциплины:

- изучить базовые понятия и категории общей семиотики (знак, символ, индекс, икона, семиозис, семиосфера, культурный код);
- познакомить с основными семиотическими школами (Ф. де Соссюр, Ч.С. Пирс, Московско-тартуская школа, структурализм, постструктурализм) в рамках изучения искусства;
- изучить специфику семиозиса в различных видах искусства (живопись, графика, иконопись, архитектура, декоративно-прикладное искусство, кино и анимация);
- применять методы семиотического анализа к конкретным произведениям искусства;
- анализировать проблемы репрезентации, достоверности, интертекстуальности и зрительской рецепции в искусстве;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане

Тип стандарта: ОС_МГУ бакалавриат;

- **направление подготовки –** 45.03.02 «Лингвистика»**,**
- **наименование учебного плана –** ИБ_Лингвистика_ФЕ

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане

-- Вариативная часть
-- Блок дисциплин: профессиональный
-- Тип: дисциплина по выбору
-- Курс - 4
-- Семестр — 7

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной дисциплины: «Язык и межкультурная коммуникация», «История», «Культурология».

Г. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах) – 3 зачетные единицы, 108 часов

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

А. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины «Семиотика искусства»

Цели и задачи курса соответствуют следующим компетенциям:

Универсальным компетенциям:

(УК-1) способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

(УК-7) способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Б. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код формируемой компетенции	Содержание компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-1	способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	**Знает** основные понятия, методы, категории семиотики; ключевые концепции ведущих семиотических школ. **Умеет** применять методы семиотического анализа для интерпретации произведений искусства. **Владеет** понятийным аппаратом дициплины; навыками семиотического исследования художественного текста; навыком проведения небольшого семиотического исследования (от поиска и сбора информации до создания письменного эссе и/или подробной презентации по теме исследования)
УК-7	способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	**Знает** понятия «культурный код», «миф» (по Р. Барту), «интертекстуальность». **Умеет** производить семиотический анализ произведений, созданных в разных культурных системах и выявлять скрытые в них культурные установки, стереотипы и ценностные иерархии. **Владеет навыками** выявления культурно-обусловленных смыслов в визуальном тексте; интерпретации текста, основанном на понимании культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 ч., из них:

- лекций – 18 ч.
- семинаров - 36 ч.;
- самостоятельная работа – 54 ч.

Форма контроля – зачет.

4.1. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации.

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий (для дисциплин) и видам работ (для практик)				Формы контроля
		Аудиторная работа (с разбивкой по формам и видам)			Самостоятельная работа	
		Лекции	Семинары	Лабораторная работа / Камеральная работа		
1.	Что такое семиотика. Разделы семиотики: синтактика, семантика, прагматика.	2	4		6	Устная дискуссия, контрольная работа
2.	История семиотических учений: Ч.С.Пирс, Ч. Моррис, Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, Ю.М. Лотман, Р. Барт, У. Эко.	2	2		8	Устный индивидуальный опрос, контрольная работа
3.	Знак и его природа. Типология знаков. Теория семиозиса.	2	2		6	Устная мини-дискуссия
4.	Семиотика сакрального. Знаки и символы искусства древнего мира: сакральное искусство от первобытности до Древнего Египта. Знаковость языка средневекового искусства. Семиотика мифа в искусстве. Образы Ветхого и Нового Завета в живописи. Семиотика иконы. Храм как образ мира.	6	10		10	Устная мини-дискуссия, контрольная работа
5.	Семиотика пространства. Архитектура, городская среда	2	4		6	Устная мини-дискуссия
6.	Семиотика визуальных образов. Символика цвета и света в искусстве. Семиотика костюма.	2	4		8	Презентация, групповая дискуссия.

7.	Пространственно-временные искусства в отражении семиотики. Кино и анимация. Интертекстуальность в кино и анимации.	2	6		10	Устный, презентация, групповая дискуссия
Итого		18	36		54	Зачет

4.2. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная работа:

Тема 1. Что такое семиотика. Разделы семиотики: синтактика, семантика, прагматика.

Понятие семиотики и история его возникновения и развития. Объект, предмет, методы семиотики. Семиотическая модель Ч.С. Пирса (репрезентамен (знак) – объект – интерпретанта) и классическая дихотомия Ф. де Соссюра (означающее – означаемое). Понятие семиозиса. Разделы семиотики: синтактика, семантика, прагматика. Общая семиотика и частные семиотики.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка к контрольной работе по теме «Что такое семиотика», самостоятельное изучение материалов по теме, подготовка к групповым дискуссиям, коллоквиумам, контрольным работам, выполнение домашних заданий, подготовка эссе.

Тема 2. История семиотических учений. Концепции Ч.С.Пирса, Ч. Морриса, Ф. де Соссюра, Р. Якобсона, Р. Барта, Ю.М. Лотмана, У. Эко.

Протосемиотика. Идеи о знаке в Античности (диалог Платона «Кратил», трактаты Аристотеля «Категории», «О герменевтике»). Развитие семиотических идей в эпоху Средних веков (Августин, Боэций).
Семиотика Нового времени (Т. Гоббс, Д.Локк)
Семиотические учения XX века. Семиология Ф. де Соссюра. Теория знаков Ч.С. Пирса. Развитие семиотических идей (Ч. Моррис, Г. Фреге). Структурализм – основание современной семиотики: французская семиотическая школа (Р. Барт, А.-Ж. Греймас, К. Леви-Стросс), итальянская семиотическая школа (У. Эко и его концепция «открытого произведения»), Московско-тартуская школа (Ю.М. Лотман). Учение Ю.М. Лотмана о семиосфере. Постструктурализм (Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ю. Кристева).

Задания для самостоятельной работы
Подготовка к контрольной работе по теме «История семиотических учений», самостоятельное изучение материалов по теме, подготовка к групповым дискуссиям, коллоквиумам, контрольным работам, выполнение домашних заданий.

Тема 3. Знак и его природа. Типология знаков.

Классификации знаков Ч.С. Пирса. Типология знаков (по Ч.С. Пирсу): икона, индекс, символ. Миметичность знака. Языковые знаки. Знаки естественные и искусственные. Составляющие знака: материал, фактура, фигуры.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка к контрольной работе по теме «Икона-индекс-символ: проблема знака», самостоятельное изучение материалов по теме, подготовка к групповым дискуссиям, коллоквиумам, выполнение домашних заданий.

Тема 4. Семиотика сакрального. Знаки и символы искусства древнего мира и Средних веков. Семиотика мифа. Библейские образы. Семиотика иконы.

Семиотика сакрального. Знаки и символы искусства древнего мира: сакральное искусство от первобытности до Древнего Египта. Семиотика власти и её воплощение в живописи, скульптуре и произведениях декоративно-прикладного искусства от древности до наших дней. Символичность языка средневекового искусства. Семиотика мифа в искусстве. Античная мифология и её отражение в живописных произведениях художников эпохи Возрождения. Образы Ветхого и Нового Завета в живописи. Тетраморф и его интерпретации. Иконография новозаветных святых и её отражение в живописи Средних веков и Возрождения. Семиотика иконы (Б.А. Успенский). Иконописный канон. Отличие иконы от картины. Цвет и свет в иконе. Семиотика иконостаса в русском храме.
Храм как универсальная модель мира (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, В.Н. Топоров). Символика храма. Сравнительная семиотика сакральных пространств: античный храм, романский и готический соборы, православный храм, мечеть, пагода и др.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка к контрольной работе по теме «Знаки и символы в искусстве», презентации, самостоятельное изучение материалов по теме, подготовка к групповым дискуссиям, коллоквиумам, выполнение домашних заданий.

Тема 5. Семиотика пространства. Архитектура, ландшафт, городская среда.

Семиотика пространства. Семиотика городского пространства (Г. Зиммель, В. Беньямин, Ю.М. Лотман). Город и деревня. Знаки городской среды и принципы их образования. Вывески, реклама, навигация. Рим как пример семиотического пространства города. Архитектура как знаковая система. Знаки архитектуры, их материал, фактура и фигуры.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка к устному опросу по теме «Семиотика архитектуры и городского пространства», чтение основной и дополнительной литературы, выполнение упражнений, подготовка к проведению круглого стола. Найти примеры знаков в известных архитектурных объектах.

Тема 6. Семиотика визуальных образов. Символика цвета и света в искусстве. Знаковая роль костюма.

Семиотика визуальных образов. Изображение как знак. Визуальные образы и проблемы интерпретации живописного текста в искусстве Северного Ренессанса (на примере картины Я. ван Эйка «Портрет четы Арнольфини»). Проблема референции и реализма. Портрет как семиотический образ (Ю.М. Лотман, Дж. Бёрджер). Динамизм в портрете и его знаковое воплощение.
Символика цвета в искусстве. Цвет в природе и культуре. Историческая изменчивость цветовых систем. Цветовые оппозиции и семантические пары: черный/белый, холодный/теплый, яркий/блеклый, цвет/отсутствие цвета. Восприятие цвета в рекламе и

веб-дизайне. Свет в искусстве как нарративный и символический агент. Витраж. Светотень. Источник света в иконописи.
Семиотика повседневной визуальности. Знаковая роль костюма. Семиотика моды (по Р. Барту). Костюм как маркер эпохи. Специфика костюмного высказывания в разных ситуациях (дом, работа, праздник, особые случаи). Оппозиция «своё-чужое», выраженная в костюме. Взаимозависимость костюма и телесности. Тело как текст: память тела (М. Мосс), жесты, позы, невербальная семиотика.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка презентации по теме «Символика цвета в искусстве», чтение основной и дополнительной литературы, выполнение упражнений, подготовка к проведению дискуссии. Найти и представить примеры знаковой роли костюма в искусстве и повседневности.

Тема 7. Пространственно-временные искусства в отражении семиотики. Кино и анимация. Интертекстуальность в кино и анимации.

Киноязык как знаковая система (К. Метц, Ю.М. Лотман). Проблема специфики означающего в кино. Миф и сказка в кино (Р. Барт, В.Я. Пропп). Монтаж как синтаксис. Роль звука в кино. Цветовая символика в кино и анимации.
Специфика анимационного знака (Ю.М. Лотман, Ф.С. Хитрук). 12 принципов анимации У. Диснея как основа языка анимационного кино. Особенности языка мультипликации: условность, движение, преувеличение, трансформация, абстракция, метафора.
Интертекстуальность (Ю. Кристева, Ю.М. Лотман). Инертекст в кино и анимации. Цитата, реминисценция, аллюзия, ремейк, пастиш.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка к презентации по теме «Семиотика кино», чтение основной и дополнительной литературы, выполнение упражнений, подготовка к проведению дискуссии. Найти примеры интертекста в анимационном произведении.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

А. Образовательные технологии: лекции, семинары, самостоятельная работа студента с учебной, научной, публицистической литературой, выполнение заданий аналитического характера, участие в дискуссиях, аудиторное обсуждение докладов и презентаций, критические эссе, подготовка устных выступлений и презентаций, case-study, круглые столы и организованные групповые дискуссии.

Б. Научно-исследовательские технологии: аналитическая работа с научной литературой, критический анализ и проведение самостоятельного научного исследования текста и дискурса.

В. Научно-производственные технологии: проектирование и подготовка публичных выступлений по широкому спектру научно-образовательных тем.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов:

На обеспечение и контроль самостоятельной работы студентов направлены: проверка конспектов; письменные контрольные работы; обсуждение выступлений студентов.

Критерии оценки:

- На «зачет» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы; если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.
- «Незачет» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил материал. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы.

6.2.Фонд оценочных средств.
Образцы тестовых заданий:

6.2.1. Вопросы к семинару

Раскройте предмет семиотики. Какие объекты она изучает, и какой материал может быть использован?

Приведите примеры знака-иконы, знака-индекса, знака-символа.

Рассмотрите картину Р. Магритта «Это не трубка». Обоснуйте это название с точки зрения семиотики. Какие типы знаков вы здесь видите?

Может ли один и тот же элемент в произведении быть одновременно иконой, индексом и символом? Приведите пример.

На примере картины «Весна» С. Боттичелли проследите использование образов и символов античного искусства и мифологии в живописи эпохи Возрождения.

Выберите город и на его примере покажите модель семиотического пространства.

Приведите примеры знаковой роли костюма.

На примере кадра из кинофильма (пример) раскройте оппозицию «свой-чужой» через костюмы персонажей.

В тексте Ю.М. Лотмана «Семиотика кино» найдите и выделите основные элементы киноязыка.

Найдите примеры интертекста в анимационном произведении (на примере любого мультфильма)

6.2.2. Контрольная работа

- Какие типы знаков по Пирсу вы знаете? Раскройте суть каждого из них с примерами.
- Что такое семиозис?
- Как проявляется семиозис в повседневной жизни?
- Что такое естественные знаки?
- Возможно ли существование знака без человека?

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

№ п п	Автор	Название книги / статьи	Отв. редактор (для коллект. работ)	Место издания	Изд-во	Год издания
А) Основная литература						
1	Б.А. Успенский	Семиотика искусства.		Москва	Школа «Языки русской культуры»	1995
2	Ю.М. Лотман	Об искусстве.		СПб	"Искусство СПБ"	1998
3	А.П. Лободанов	Семиотика искусства: история и онтология.		Москва	Издательство Московского университета	2013
Б) Дополнительная литература						
4	С.Т. Махлина	Семиотика культуры и искусства. Опыт энциклопедического словаря: В II ч.		СПб	СПбГУКИ	2000
5	У. Эко	Отсутствующая структура. Введение в семиологию.		СПб	Симпозиум	2004
6	Е.Е. Бразговская	Языки и коды: Введение в семиотику культуры.		Пермь	ПГПУ	2008

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение: электронные библиотеки (www.openlibrary.org), массовые открытые онлайн курсы (coursera, edEx), мультимедийные образовательные платформы (Google Arts&Culture).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

А. Помещение: аудитория с возможностью доступа к Интернету

Б. Оборудование: мультимедийная доска, мультимедийный проектор с экраном для презентаций, теле и видеоаппаратура.