

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Институт истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Структурно-семиотический подход в искусстве М2.ДВ.1

Направление подготовки: 035400.68 - История искусств

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Дусаева Э.М.

Рецензент(ы):

Зайцев А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Литвин А. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Институт истории):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 9019215

Казань

2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Дусаева Э.М. кафедра музеологии, культурологии и туризма отделение переводоведения и всемирного культурного наследия , Endge.Dusaeva@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины "Структурно-семиотический подход в искусстве": ознакомить магистров с техниками анализа произведений различных видов искусства. Обучить структурно-семиотическому анализу произведений искусства, понятых в широком смысле как "текст культуры".

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной образовательной программы 035400.68 История искусств и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Структурно-семиотический подход в искусстве" относится к циклу профессиональных дисциплин М2.ДВ.1 по выбору и читается в 3 семестре, рассчитан на 3 лекции и 8 практических занятий. Данная дисциплина находится в непосредственной взаимосвязи с курсами "Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства", "Проблемы истории, социологии и психологии искусства", "Описание, анализ и интерпретация произведений искусства", " Актуальные проблемы методологии истории искусства", "Средневековье в современных художественных практиках". Предполагается, что магистр уже обладает всеми необходимыми навыками анализа, самостоятельной работы с источниками, освоенными в рамках полученного образования.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-10 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-11 (общекультурные компетенции)	способность применять современные методы и методики исследования;
ОК-12 (общекультурные компетенции)	способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладать пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке;
ОК-13 (общекультурные компетенции)	способность к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-14 (общекультурные компетенции)	способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;
ОК-15 (общекультурные компетенции)	способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов;
ОК-16 (общекультурные компетенции)	способность к использованию в исследовательской практике современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний);
ОК-17 (общекультурные компетенции)	способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
ОК-2 (общекультурные компетенции)	способность порождать новые идеи (креативность);
ОК-3 (общекультурные компетенции)	способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;
ОК-7 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;
ОК-9 (общекультурные компетенции)	способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
ПК-11 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
ПК-12 (профессиональные компетенции)	способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации организационно-управленческих функций;
ПК-13 (профессиональные компетенции)	способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-14 (профессиональные компетенции)	способность к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.
ПК-2 (профессиональные компетенции)	способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 (профессиональные компетенции)	знать современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;
ПК-6 (профессиональные компетенции)	иметь навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования;
ПК-7 (профессиональные компетенции)	уметь анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- основные понятия и категории структурно-семиотического подхода

- основные персоналии

2. должен уметь:

- применять структурно-семиотический метод при анализе произведений искусства

3. должен владеть:

- категориальным аппаратом структурно-семиотического подхода

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- применять структурно-семиотический метод при анализе произведений искусства

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

- 86 баллов и более - "отлично" (отл.);
 71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
 55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
 54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Структуралистский подход в гуманитарном знании.	3	1	2	0	0	домашнее задание
2.	Тема 2. Тартусско-московская семиотическая школа	3	2-3	4	0	0	домашнее задание
3.	Тема 3. Французский структурализм. Концепция Р. Барта	3	4-5	0	4	0	домашнее задание устный опрос
4.	Тема 4. Концепции Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского	3	6-7	0	4	0	домашнее задание устный опрос
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	зачет
	Итого			6	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Структуралистский подход в гуманитарном знании.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Истоки. Примененные структуралистского подхода в социологии, антропологии, лингвистике. Влияние теории Ф. де Соссюра и русской формальной школы. Французский структурализм. Концепции Р. Барта, А. Компаньона.

Тема 2. Тартусско-московская семиотическая школа

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Семиотика. Концепция Ю.М. Ломана, понятие семиосферы. Б.А. Успенский и анализ художественного произведения.

Тема 3. Французский структурализм. Концепция Р. Барта

практическое занятие (4 часа(ов)):

"Смерть автора", рождение Читателя, "Эффект реальности", "Удовольствие от текста""SZ", "Camera lucida" и анализ фотографии. А. Компаньон "Демон теории", Французская школа анализа дискурса.

Тема 4. Концепции Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ художественного произведения Ю.М. Лотмана. Анализ кинопроизведения по Ю.М. Лотману. "Правое и левое в иконописном произведении" Б.А. Успенского.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Структуралистский подход в гуманитарном знании.	3	1	подготовка домашнего задания	5	домашнее задание
2.	Тема 2. Тартусско-московская семиотическая школа	3	2-3	подготовка домашнего задания	5	домашнее задание
3.	Тема 3. Французский структурализм. Концепция Р. Барта	3	4-5	домашнее задание	2	устный опрос
				подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
4.	Тема 4. Концепции Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского	3	6-7	домашнее задание	2	устный опрос
				подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
	Итого				22	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

в рамках данной дисциплины делается акцент на активную позицию магистра. предполагается участие приглашенных профессоров, представителей структурно-семиотической школы У. Эко Болонского университета

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

Тема 1. Структуралистский подход в гуманитарном знании.

домашнее задание, примерные вопросы:

Две принципиально разных парадигмы изучения соотношения общество / индивид в социальной теории. Структурный функционализм. Зависимость объективных структур от воли и сознания людей, оказывающих влияние на ценности, мотивации и действия индивидов. Разработанные Бурдьё понятия ?габитус?, ?капитал? и ?поля? и возможность разрешения конфликта ряда фундаментальных социологических оппозиций.

Тема 2. Тартусско-московская семиотическая школа

домашнее задание, примерные вопросы:

Тартусско-московская (московско-тартуская) семиотическая школа ? направление в семиотике и в советской гуманитарной науке в 1960-х?1980-х годах. Объединение учёных из Тарту (кафедра русской литературы Тартуского университета) и Москвы, а также Еревана, Риги, Вильнюса и других городов. Основные представители школы: Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский, Б.М. Гаспаров, Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, В.А. Успенский, М.Л. Гаспаров.

Тема 3. Французский структурализм. Концепция Р. Барта

домашнее задание, примерные вопросы:

Биография и творчество Р. Барта. Основные понятия: текст, произведение, контекст, язык, код, чтение, письмо, автор, читатель. Возможности применения концепции Р. Барта для анализа произведения искусства (предлагается на выбор конкретное произведение).

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биография и творчество Р. Барта 2.Основные понятия: текст, произведение, контекст, язык, код, чтение, письмо, автор, читатель. 3.Возможности применения концепции Р. Барта для анализа произведения искусства (предлагается на выбор конкретное произведение) 4. Анализ фотографического изображения по Р. Барту (punctum, studium, operator, spectrum, spectactor)

Тема 4. Концепции Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского

домашнее задание , примерные вопросы:

Биография и творчество Ю. М. Лотмана, Б.А. Успенского. Основные понятия. Особенности анализа кинопроизведения в концепции Ю.М. Лотмана. "Правое" , "левое" в иконописном изображении. Концепция Б.А. Успенского.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биография и творчество Ю. М. Лотмана, Б.А. Успенского 2. Основные понятия. 3. Особенности анализа кинопроизведения в концепции Ю.М. Лотмана 4. "Правое" , "левое" в иконописном изображении. Концепция Б.А. Успенского.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Структуралистский анали.
2. Семиотический анализ.
3. Французские структуралисты
4. Структуралистская концепция Р.Барта.
5. Тартусско-московская -семиотическая школа.
6. Метод Ю. М. Лотмана в анализе произведений искусства.
7. "Методы анализа иконописного изображения Б.А. Успенского.
8. Анализ кинопроизведения Ю.М. Лотмана.
9. Анализ фотографического изображения в концепции Р. Барта

7.1. Основная литература:

История философии: Учебник / С.А. Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004929-8, 1000 экз.

<http://znanium.com/bookread.php?book=240225>

Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы:

Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ - М.: Флинта: Наука, 2010. - 344 с.: 60x88 1/16. (п) ISBN 978-5-9765-0894-1, 250 экз.

<http://znanium.com/bookread.php?book=241695>

7.2. Дополнительная литература:

История и философия науки, Бессонов, Борис Николаевич, 2010г.

Открытая структура, Автономова, Наталия Сергеевна, 2009г.

Философия науки нового времени, Чечеткина , И. И., 2013г.

Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А.А. Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. - ISBN 978-5-98187-406-2

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390679>

7.3. Интернет-ресурсы:

архив журнала - <http://magazines.russ.ru/nlo/>

архив тематических лекций - <http://ru.wn.com/Структурализм>

библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

словарь терминологии тартуско-московской семиотической школы - <http://diction.chat.ru/>

труды по знаковым системам - <http://www.ut.ee/SOSE/sss/index.htm>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Структурно-семиотический подход в искусстве" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

в аудитории представлено все необходимое оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 035400.68 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

Автор(ы):

Дусаева Э.М. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Зайцев А.А. _____

"__" _____ 201__ г.