

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО :
Председатель УМС
Факультета государственной культурной политики
Единак А.Ю.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ»

Направление **51.04.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»**
подготовки/специальности:

Профиль подготовки: **«Культурные и социальные**
коммуникации: аналитика и прагматика»

Квалификация (степень) **Магистр**
выпускника:

Форма обучения: **очная, заочная**

(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)

Химки – 2022 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соответствующих с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Основная цель освоения дисциплины состоит в изучении теоретико-практических основ анализа художественных текстов, в освоении концептуальных подходов к каждому из них как к уникальному явлению культуры, в выработке у студентов магистратуры навыков и умений дискурсивно-аналитического оперирования с понятиями герменевтики и критериями оценки, в развитии способностей продуктивного участия в аудиторных групповых занятиях, в формировании эстетического вкуса как «способности суждения».

Задачи дисциплины:

- ознакомить магистрантов с основными понятиями, сопряженными со спецификой культурологического анализа художественных текстов;
- дать характеристику основным подходам к типологии художественных текстов;
- привить навыки анализа художественных текстов в культурологическом аспекте;
- организовать практику групповой аудиторной коммуникации, позволяющую студентам освоить различные способы анализа, интерпретации и оценки художественных текстов в ситуациях культурологического полилога.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Современные проблемы культурологического анализа художественных текстов» адресована магистрантам, обучающихся по направлению «Культурология». Ее программа органично связана с содержанием таких общепрофессиональных дисциплин, как «Теория культуры», «Философия культуры», «Эстетика» и «Семиотика». В курсе представлены многообразные подходы, методы, познавательные процедуры, которые разрабатывались исследователями культуры применительно к специфике и проблематике художественного творчества, эстетического восприятия и оценочного фактора судьбы произведения искусства в контексте социокультурных трансформаций. В основу курса положены культурно-исторический, системный и герменевтический подходы, что позволяет представлять различные методы постижения поэтики и эстетики художественного текста культуры с учетом общественных и ментальных изменений, происходящих в мире.

3. Компетенции обучающегося по дисциплине «Современные проблемы культурологического анализа художественных текстов»

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Наименование оценочных средств (опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/ шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УУК-4.1. Создает различные типы письменных и устных текстов на русском и иностранном языке для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2. Участствует в процессах профессиональной коммуникации на русском и иностранном языке, в том числе с применением современных коммуникативных технологий. УК-4.3. Представляет результаты	Знать: специфику речевой культуры и этики как вида профессиональной деятельности Уметь: культурой общения, различными способами вербальной и невербальной коммуникации и межличностных связей Владеть: - русским и иностранным языками как средством делового общения; профессионально использовать знания в	Задания репродуктивного уровня: <i>вопросы к семинарам, зачету</i>

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	<p>Наименование оценочных средств</p> <p><i>(опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/</i></p> <p>шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе</p>
<p>ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования</p>	<p>исследовательской и проектной деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке.</p> <p>ОПК-1.1. Определяет проблемное поле, цели, задачи, рамки исследовательской и проектной деятельности, возможные этапы, сценарии, технологии, деятельности, исходя из социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, возможных</p>	<p>области этики и риторики, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь как средство делового общения</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и основные алгоритмы решений стандартных задач профессиональной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 	

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	<p>Наименование оценочных средств</p> <p><i>(опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/</i></p> <p>шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе</p>
<p>ОПК-2. Способен участвовать в реализации</p>	<p>результатов деятельности и последствий реализации различных сценариев. ОПК-1.2. Распределяет последовательность и виды работ, определяет временные и другие рамки исследовательской и проектной деятельности. ОПК-1.3. Координирует и контролирует результативность и эффективность рабочего процесса по всем видам деятельности, в том числе на промежуточных этапах, корректирует исследовательскую и проектную деятельность в случае</p>	<p>библиографической культуры; Владеть: применение в профессиональной деятельности информационно-коммуникативных технологий с учетом основных требований информационной безопасности</p>	

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Наименование оценочных средств (опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/ шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе
основных и дополнительных образовательных программ	<p>необходимости.</p> <p>ОПК-2.1. Знает теорию и историю культуры, содержание других обозначенных дисциплин, реализуемых в рамках образовательного процесса, педагогические технологии, возрастную и практическую психологию.</p> <p>ОПК-2.2. Владеет навыками преподавания и интерактивной коммуникации в рамках определенной содержательной области с учетом групповой специфики обучающихся.</p> <p>ОПК-2.3. Разрабатывает методические материалы и</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процесс организации научно-исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов; - специфику работы руководителя и управления научным и творческим коллективом; - основные методы воздействия на социально-психологический климат коллектива; - критерии оценки качества результатов деятельности <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять технологии создания научно- 	

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	<p>Наименование оценочных средств</p> <p><i>(опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/</i></p> <p>шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе</p>
	оценочные средства для реализуемых образовательных программ с учетом содержательной и социокультурной специфики.	<p>исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов;</p> <p>- использовать основные методики руководства и управления научным и творческим коллективом,</p> <p>- выбирать наиболее подходящие средства и способы социально-психологического воздействия</p> <p>Владеть:</p> <p>- навыком планирования и поэтапной подготовки научно-исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов;</p> <p>- навыками работы с коллективом при подготовке работ и</p>	

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	<p>Наименование оценочных средств</p> <p>(опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/</p> <p>шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе</p>
<p>ПК-4</p> <p>Способен к использованию современных знаний о культуре и искусстве в организационно-управленческой деятельности</p>	<p>ПК-4.1.</p> <p>Способен систематизировать и обобщать информацию передового опыта в исследованиях в сфере межкультурных коммуникаций в ходе организационно-управленческой деятельности в</p>	<p>проектов профессиональной деятельности;</p> <p>- навыками формирования из коллектива команды единомышленников;</p> <p>- навыками воздействия на ее социально-психологический климат для достижения целей</p> <p>Знать:</p> <p>- современные достижения науки при осуществлении организационно-управленческой деятельности в учреждениях социально-культурной сферы</p> <p>- методы экспериментальной работы;</p> <p>- формы коллективного</p>	

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	<p>Наименование оценочных средств</p> <p><i>(опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/</i></p> <p>шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе</p>
	<p>области культуры и искусства</p> <p>ПК-4.2.</p> <p>Ориентируется на современные достижения науки при осуществлении организационно-управленческой деятельности в области культуры и искусства</p>	<p>взаимодействия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внутреннюю организацию и менеджмент в творческих, научных и педагогических коллективах. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> применять методы экспериментальной работы научного исследования; - осуществлять постановку целей и задач научного исследования; - формулировать проблему научного исследования; - анализировать результаты научных исследований - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе самостоятельной авторской работы в художественно-творческих, научных и педагогических коллективах - использовать углубленные 	

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	<p>Наименование оценочных средств</p> <p><i>(опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/</i></p> <p>шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе</p>
		<p>профессиональных знания</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками подготовки самостоятельной авторской работы; - осуществлением контроля за промежуточными и заключительными результатами в организационно-управленческой деятельности; - процессами инициирования актуальных научных исследований; - умением использовать и транслировать научному сообществу результаты коллективного мышления через создание научных текстов и самостоятельных авторских работ. 	

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
«Современные проблемы культурологического анализа
художественных текстов»

Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа (1з.ед. = 34 ч.)

№ п/ п	Раздел дисциплины		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваем ости (<i>по неделям семестр а</i>) Форма промежу точной аттестац ии (<i>по семестр ам</i>)
		Л.	С.	ИК Р	СР С	Пр акт ика	
1	Проблемное пространство дисциплины и понятийный аппарат	2	2				
2	Типология художественн ых текстов	4		2	4		

3	Эвристический потенциал герменевтики в выявлении поэтики художественного текста	4	2		4		
4	Методологическое значение исследовательских подходов к анализу художественных текстов	6			6		
5	Специфика текстов, относящихся к сфере изобразительного искусства (теоретический и практический аспекты анализа)	2	2		6		
6	Художественный текст как образная модель реальности, преломленной через авторское мировидение: на примере литературных произведений	4	2	2	4		Рубежный контроль

7	Выявление ценностно-смысловых оснований сюжета и композиционного построения художественных текстов	2			4		
8	Сущность эстетического анализа художественного текста	2		2	4		
	Итого:	26	8	6	32		Зачет

1	Модусы художественности как способы актуализации законов искусства			2	6		
2	Гуманитарный аспект анализа художественного текста (на примерах текстов различного типа)				2	4	

3	Структурная организация художественного текста				6	4	
4	Особенности анализа художественных текстов через призму разнообразия творческих методов.				2	6	
5	Модальность анализа художественного текста в свете стилевой определенности			2	6	6	
6	Проблема авторской обусловленности поэтики и эстетики художественного текста				4	6	
7	Подвижность критериев культурной значимости художественного текста				2	4	
8	Основные измерения художественного текста как предмета культуроло			2	4	4	

	гического анализа						
	Итого:			6	32	34	Экзамен Контроль – 36 часов.

Заочная форма обучения

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л.	С.	СРС	Контроль	
1	Проблемное пространство дисциплины и понятийный аппарат	1	1			30		

2	Типология художественных текстов		2-3	1	2	30		
3	Эвристический потенциал герменевтики в выявлении поэтики художественного текста		4	1	4	22		
4	Методологическое значение подходов к анализу художественных текстов отечественных и зарубежных исследователей.		5			13		.
5	Специфика текстов, относящихся к сфере изобразительного искусства (теоретический и практический аспекты анализа)	2	1			13		
6	Художественный текст как образная модель реальности, преломленной через		2			13	104	

	авторское мировидение: на примере литературных произведений)							
7	Выявление ценностно- смысловых оснований художестве нных текстов (с учетом типологии)		1		2	13		
8	Сущность эстетического анализа художественн ого текста		2 .			13		
9	Подвижность критериев художественн ости произведения искусства			2	4	13	4	Экзамен
				4	12	160	4	Зачет /экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемное пространство дисциплины и понятийный аппарат

Аналитика художественного текста как специфическое направление гуманитарного знания. Ключевые проблемы дисциплины. Сопряженность аналитики художественного текста с герменевтикой, искусствознанием и семиотикой. Основные понятия в категориальном аппарате изучаемого курса. Возможности и границы применения этих понятий к практике анализа художественного текста.

Тема 2. Типология художественных текстов

Смысловые и эстетические аспекты сопряженности понятий «произведение искусства» и «художественный текст». Закономерный характер видового разнообразия художественных текстов. Литературный, визуальный, музыкальный, театральный и кинематографический типы художественных текстов. Артпрактики и ценностное отношение к различным типам художественных текстов.

Тема 3. Эвристический потенциал герменевтики в выявлении особенностей поэтики художественного текста

Значение идей В. Дильтея, Г. Шпета, М. Хайдеггера, Г. Гадамера и П. Рикёра о сущности и механизмах понимания художественного текста. Интерпретация как процесс мышления (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти). Интерпретация художественного текста как сотворчество автора и реципиента. М.М. Бахтин о поэтике художественного текста как содержательно-смысловой емкости произведения искусства. Теоретические и практические возможности использования триады Дильтея «переживание – выражение – понимание» при анализе художественного текста.

Тема 4. Методологическое значение исследовательских подходов к анализу художественных текстов

Сущность дискурсивного подхода к исследованию внутренних свойств художественного текста и его жанрово-стилистических особенностей (М. Фуко, Ю.М. Лотман). Символично-кодовая концепция Р. Барта. Эвристический потенциал историко-логического подхода к поэтике художественного текста. Эстетическая рефлексия над проблемой соотношения содержания и формы художественного текста. Гносеологический принцип

взаимодополнительности теоретических подходов к анализу художественных текстов.

Тема 5. Специфика текстов, относящихся к сфере изобразительного искусства (теоретический и практический аспекты анализа)

Жанрово-видовое разнообразие изобразительного искусства. Специфика выразительных средств живописи (колорит, линия, светотень, фактура, манера письма). Портрет как специфический вид художественного текста. Образно-смысловая нагрузка пейзажа. Исторические полотна как визуальный источник приобщения к событиям прошлого. Информационный и психологический аспекты бытового жанра живописи. Эстетическая доминанта натюрморта. Графический тип художественного текста. Значение понимания и учета стилевых особенностей культурно-исторических эпох при анализе живописного текста. Особенности анализа произведений изобразительного искусства через призму эстетических категорий.

Тема 6. Художественный текст как образная модель реальности, преломленной через авторское мировидение: на примере литературных произведений

Художественный образ как центральная категория поэтики и его функции: обобщение и объяснение действительности, выражение авторской оценки, преобразование явления действительности. Образная система произведения. Классификация образов по объекту изображения: образ автора, образ героя, образ времени, образ народа, образ природы и др. Классификация образов по смысловой обобщенности: образы индивидуальные, характерные, типические. Культурная емкость художественной детали. Предметная изобразительность в пространстве художественного текста. Детализация как содержательный прием создания целостного произведения искусства. Символ как знак, несущий иносказательный смысл. Гегель о диалектике соотношения смысла и символа в историческом развитии искусства как «мышления в образах».

Тема 7. Выявление ценностно-смысловых оснований сюжета и

композиционного построения художественных текстов.

Понятия «сюжет» и «фабула». Культурологический подход к вопросу об источниках сюжетов: заимствованные сюжеты, исторические факты, биографический материал, авторский вымысел. Функции сюжета: выявление характера героя, скрепление изображенных событий, воссоздание жизненных противоречий. Поэтика художественного текста в свете взаимообусловленности компонентов сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Композиция как расположение и соотнесенность компонентов художественной формы: система персонажей, сюжетосложение, смена точек зрения в повествовании, соотношение сюжетных и внесюжетных элементов, соотнесенность деталей. Композиционные приемы: обрамление повествования, антитеза и контраст, нарушение хронологии, умолчание, стык эпизодов. Способы описания особенностей композиции, применимость понятия «архитектоника» произведения.

Тема 8. Сущность эстетического анализа художественного текста

Семиоэстетическая природа художественности. Основные категории эстетики: прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и низменное как критерий оценки художественного текста. Смысловое значение понятий «мимезис» и «катарсис» для практики анализа художественного текста. Сопряженность процессов восприятия и оценки художественного текста с эстетическим сознанием и эстетическим отношением. Проблема идеала как традиция художественной рефлексии. Эстетические идеи Канта, Гегеля и Шеллинга в пространстве осмысления природы «чувства удовольствия» (эстетического наслаждения) и «мышления в образах»)

Тема 9. Модусы художественности как способы актуализации законов искусства

Трансисторический характер модусов художественности. Место в ряду модусов художественности типологических модификаций эстетического сознания героики, патетического, трагического, комизма, идиллики, элегии, драматизма, сатиры, иронии, поэтического, «чувства удовольствия» и др. Модус художественности как эстетическая константа текста. Произведение искусства как «просвет бытия» (М.Хайдеггер). История восприятия и история воздействия художественного текста. Символический подход к вопросу о модусах художественности (Э.Кассирер, С.Лангер). Диалогизм

восприятия художественного текста (М. Бахтин) с точки зрения его целостности.

Тема 10. Гуманитарный аспект анализа художественного текста (на примерах текстов различного типа)

Роль и место конфликта в поэтике произведения. Проблема гуманизма и «вечные конфликты». Классификация конфликтов с точки зрения проблематики произведения (философский, социальный, духовно-нравственный, психологический, семейно-бытовой), соотношение участников конфликта (конфликт между героями или группами героев, между героем и социальной средой, противоречия в душе героя, т.е. внутренний конфликт). Классификация конфликтов с точки зрения их разрешимости: замкнутый (локальный) и устойчивый (неразрешимый). Типы конфликтов применительно к их развитию (неизменный и трансформирующийся). Связь конфликта с пафосом: трагический, комический, героический пафос. Идиллия как отсутствие противоречий. Проблема конфликта в историческом ракурсе. Общность конфликтов в произведениях, принадлежащих одной эпохе или направлению: античность, средневековье, Возрождение, эпоха классицизма, романтизм, реализм. Роль конфликта в драматическом произведении.

Тема 11. Структурная организация художественного текста

Целостный характер художественного текста как образной системы. Основные элементы художественного текста и их систематизация. Явление внутренней связи и соотношения различных уровней художественного целого. Гуманитарная мысль о сопряженности содержания и формы художественного текста. Содержание как органичный сплав изображенного и выраженного. Форма как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии. Понятие целостности художественного произведения. Проблема дисгармоничного и гармоничного соотношения формы и содержания. Анализ художественного произведения: условность выделения отдельных элементов художественной формы и содержательных планов произведения. Формальные элементы художественного текста (стиль, жанр, композиция, ритм). Элементы художественного текста, носящие содержательный характер (тема, фабула, конфликт, характер, обстоятельства, идея, проблема и др.).

Тема 12. Особенности анализа художественных текстов через призму разнообразия творческих методов.

Творческий метод как система принципов создания художественного текста. Социально-культурная обусловленность трансформации творческих методов. Направленность творческого метода на художественный отбор, обобщение, эстетическую оценку и образное воплощение жизненного материала и авторского отношения к миру. Влияние миметической и символической установок на феномен разнообразия творческих методов. Своеобразие художественных текстов, созданных на основе определенного творческого метода. Классицизм. Три типа метода реализма. Романтизм. Натурализм. Модернизм. Постмодернизм.

Тема 13. Модальность анализа художественного текста в свете стилевой определенности

«Большой стиль» как фактор ценностных оснований отбора выразительно-изобразительных средств создания художественного текста. Сакральный аспект романского и готического стилей архитектуры как особого типа художественного текста. Сущностные признаки маньеризма, барокко, классицизма и других стилевых доминант культурной эпохи. Понятие авторского стиля как уникальной манеры художественного отражения картины мира и творческого самовыражения. Авторский стиль как культурное явление и эстетическая ценность.

Тема 14. Проблема авторской обусловленности поэтики и эстетики художественного текста

Автор как субъект художественного творчества. Культурно-исторические реалии и открытый характер проблематики «реальность - жизненный мир автора произведения искусства – поэтика и эстетика художественного текста – реципиент/интерпретатор». Четыре вопроса И. Канта как ключ к пониманию содержательной основы художественного текста и подтекста. Уникальность авторского стиля как культурная ценность. М.М. Бахтин об особенностях сопряженности Автор и героя в эстетической деятельности. Психоаналитический и экзистенциальный аспекты создания художественного текста. Художественный текст как смысловое пространство авторского самовыражения и ценностного отношения к миру. Отражение проблемы таланта и гения в художественных текстах от Античности до

эпохи авангарда.

Тема 15. Подвижность критериев культурной значимости художественного текста

Значение следования принципу историзма в процессе культурологического анализа художественного текста. Необходимость понимания контекста создания художественного текста в соотнесении с «духом эпохи» и конкретным типом идеала. Фундаментальные ценности культуры (Истина, Добро и Красота) и аксиосфера художественного текста. Проблема интерпретации и оценки художественного текста прошлых эпох в новых реалиях актуальной культуры. Особенности сопряжения поэтики и эстетики художественных текстов различного вида и жанра с традицией мировоззренческих исканий и с идеей гуманизма.

Тема 16. Основные измерения художественного текста как предмета культурологического анализа

Художественный текст как образный тип сообщения, свидетельства и послания. Информационное измерение художественного текста (литературного, визуального, театрального, кинематографического). Ценностное измерение как фактор понимания авторского отношения к сакральным и фундаментальным ценностям культуры. Эстетическое измерение в ракурсе проблемы изобразительности – выразительных свойств художественного текста. Этико-экзистенциальный аспекты содержательности и интонационного звучания художественного текста как культурного универсума.

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине и образовательные технологии.

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

В качестве инновационных интерактивных образовательных технологий используются:

Дискуссия — форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Дискуссия – обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели.

Презентация – публичное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. В процессе освоения курса студенты готовят и представляют презентации проектов, а также любых форм экспериментальной исследовательской работы .

Видео-демонстрация – наглядный показ, используется в преподавании наряду с объяснением. Преподавание курса опирается на подготовленную коллекцию видеоматериалов по разделам и темам учебной программы.

Применение методики «кейс-заданий» на практических занятиях

В ходе практических занятий студентам предлагается решение проблемной ситуации, касающейся одного из частных аспектов (или соотносимой с одним из технологических этапов) проектирования визуального образа в сфере культуры. Эта может быть работа исследовательского, аналитического, творческого характера. Работа по данной методике может проводиться как в малых группах, так и в индивидуальном порядке.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Контроль над качеством усвоения знаний в ходе изучения дисциплины осуществляется в форме устного собеседования по основным проблемам. Дисциплина завершается зачетом.

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену

1. Эвристический и гуманитарный потенциал дисциплины

2. Понятия «художественный текст» и «произведение искусства» (сопоставительный анализ).
3. Типология художественных текстов.
4. Образная природа художественного текста.
5. Структура художественного текста.
6. Функции художественного текста.
7. Культурно-историческая обусловленность художественного текста.
8. Художественный текст как универсум культуры.
9. Художественная картина мира как отражение авторского мировосприятия.
10. Художественный текст как отражение этических проблем реальности.
11. Художественный текст в ракурсе понятий «контекст», «авторский стиль» и «подтекст».
12. Художественный текст как «лабиринт сцеплений».
13. Значение законов искусства для теории анализа художественного текста.
14. Гуманитарный аспект анализа художественного текста (на примерах текстов различного типа)
15. Мемориальная значимость художественных текстов прошлого.
16. Культурологический подход к художественному тексту в реалиях распространения «гибридного искусства» конца XX века.
17. Модусы художественности и их учет в практике анализа художественного текста.
18. Художественные методы и их типология.
19. Понятие и функции стиля художественного текста.
20. Аксиосфера художественного текста.
21. Художественный текст в свете категории «хронотоп культуры».
22. Г. Гадамер о специфике интерпретации художественного текста.
23. Триада Вильгельма Дильтея как ключ к пониманию сопряженности системы «Автор – художественный текст – реципиент».
24. Гюстав Шпет о логико-семантических приемах анализа художественного текста.
25. Анализ статьи М.М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности».
26. Влияние смены идеала на тематику и стилистику художественного текста.
27. Культурологическая значимость работы Ю.М. Лотмана о структуре художественного текста

28. Анализ статьи И.В. Цунского «Театральная герменевтика и анализ театрального текста».
29. Р. Барт о «галактике означающих» как инстанции художественного текста.
30. Спектакль как специфический тип художественного текста (на основе анализа конкретных впечатлений)
31. Жанровая определенность художественного текста как предмет его эстетического анализа
32. Художественный текст как актуализация авторского отношения к проблемам человеческого бытия (на основе конкретных примеров).
33. Рационалистическое и эмоциональное в освоении целостности художественного текста.
34. Особенности эстетического восприятия художественного текста.
35. Игровой кинофильм как специфический тип художественного текста.
36. Взаимосвязь культурологического, семиотического, герменевтического и эстетического подходов к художественному тексту.

Методические указания студентам по подготовке к зачету

По окончании курса предполагается письменный зачет, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- во время зачета подготовить письменный анализ визуального текста;
- во время зачета успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно).

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
<p>«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
<p>«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
<p>«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
<p>«неудовлетворительно»/ не зачтено</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины.

Обязательная литература

Вельфлин Г. Основные понятия истории и искусств [Электронный ресурс] / пер. А. А. Франковский. - М. : Юрайт, 2018. - 296 с.

Гилен П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. М.: Ad Marginem Пресс, 2015.- (Garage pro). – 288 с.

Кривцун О.А. Психология искусства. – М.: Юрайт, 2015. (Электронная библиотека ЮРАЙТ).

Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / под ред. Н. А. Яковлевой. - Изд. 3-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. - 396 с.

Дополнительная литература

Барт Р. Нулевая степень письма. – М.: Академический проект, 2008. – 431 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.

Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. Электронный ресурс.

Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. – Электронный ресурс.

Даниэль С.М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – М.: Искусство. 1990 – 221 с.

- Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина мира. - СПб., 2003. – 464 с.
- Искусство в системе культуры. Сб.статей под ред. М.С. Кагана. – Л., Наука. 1987. – 265 с.
- Кривцун О.А.. Эволюция художественных форм. Культурологический анализ. – М., 1992.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.,1996.
- Любимова, Т.Б. Аксиологическое построение произведения искусства / Т.Б. Любимова. // Эстетические исследования: методы и критерии / И
- Малинина Н.Л. Движение художественного образа в социальном времени. // Современные проблемы науки и образования. 2015 № 2 – 3. Электронный ресурс.
- Пави П. Словарь театра – М., 1991.
- Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусств. – СПб., Акад. Проект. 1999.- 393 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. – М., 2009.
- Хоружий С.С. . Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. – СПб., 1997.

Перечень современных профессиональных баз данных:

- <http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»
- <https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

Интернет-ресурсы:

- Сайт «Визуальные и культурные исследования» - <http://lib.viscult.ehu.lt/hms/home.php>
- Сайт МедиаАртЛаб - <http://www.mediaartlab.ru/>
- Сайт «МедиаМузей» - <http://www.mediamuseum.ru/>
- Сайт художника Александра Полунина - <http://www.artap.ru/>

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Рекомендации по выполнению рефератов

При написании реферата студент должен опираться на источники и специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских работ и не менее 10 визуальных источников).

Обязательной частью реферата должен быть самостоятельный анализ визуальных источников. Объем реферата должен быть не менее 20 тыс. знаков. Желательно, чтобы тематика реферата сопрягалась с проблематикой исследовательских работ студентов. Поэтому перед написанием реферата рекомендуется согласовать тему с преподавателем.

Реферат сдается за неделю до письменного зачета на кафедре. Реферат не зачитывается, если в нем отсутствует точка зрения автора, если реферат носит компилятивный характер и в случае некорректного оформления.

Примерная тематика вопросов для самостоятельной работы студентов, которые могут быть подготовлены в виде рефератов.

1. Основные понятия дисциплины и их связь с категориями современной культурологии.
2. Проблемное пространство аналитики художественных текстов с позиций современного гуманитарного знания.
3. Типология художественных текстов.
4. Поэтика и эстетика художественного текста как предмет культурологического анализа.
5. Жанровая определенность художественного текста как разновидности текста культуры.
6. Художественный текст как актуализация авторского отношения к проблемам человеческого бытия (на основе конкретных примеров).
7. Рационалистическое и эмоциональное в освоении целостности художественного текста.
8. Модусы художественности и их учет в практике анализа художественного текста.
9. Художественные методы и их типология.
10. Понятие и функции стиля художественного текста.
11. Образная природа художественного текста.
12. Структура художественного текста.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по дисциплине является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **Отлично** – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;

Хорошо студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях

Удовлетворительно студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

- Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

- ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher
- 1С:Университет
- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Занятия по истории искусства должны проводиться в специально оборудованных аудиториях (наличие затемнения, компьютера, компьютерного проектора, видеоматрицы). Студенты должны иметь доступ к сети Интернет для работы с ресурсами, содержащими воспроизведения произведений искусства, к сайтам крупнейших художественных музеев.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению культурология, профилю подготовки **культурные и социальные коммуникации: аналитика и прагматика**.

Автор (ы) М.М. Шибаева - доктор философских наук, профессор кафедры культурологии.

Программа одобрена на заседании кафедры культурологии
от 21 апреля 2022 года, протокол №8.

Современные проблемы культурологического анализа художественных текстов

Цель освоения дисциплины: освоение знаний по формированию навыков целостного анализа произведений искусства и литературы с учетом их жанрово-родовой специфики; овладение умениями воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; художественной культуры магистранта; способствовать динамичному развитию умения анализировать и интерпретировать художественное произведение с учетом специфики произведения искусства и текста литературы; способствовать развитию эмоциональной, интеллектуальной, эстетической сфер личности магистранта. А также содействие в освоении магистрантом специфики литературы как вида искусства; систематизация его знания по теории искусства и литературы, углубленное изучение системы терминов и понятий; обучение целостному анализу художественного произведения, умению определять совокупность художественных принципов и приемов, использованных автором в конкретном произведении, выявляя индивидуальную авторскую манеру письма; развитие умения самостоятельно анализировать художественное произведение; дать базовые знания для формирования навыка создания собственного текста.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу обязательных дисциплин, реализуется в первом и втором семестрах, общее количество часов – 144.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: ведущие направления русского и зарубежного искусства и литературоведческой мысли; классификацию художественных стилей, течений, художественных методов; методологические основы культурологического анализа художественного текста; способы формирования художественно-культурной среды; способы художественно-эстетической и информационно-лингвистической обработки текста.

Уметь: использовать индивидуальные творческие способности для оригинального решения исследовательских задач; самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов культурологической науки; анализировать художественный процесс в культурно-историческом контексте эпохи; анализировать художественное произведение в единстве формы и содержания; пользоваться научной и критической литературой; выделять средства художественной выразительности и определять их роль в воплощении авторского замысла, в

решении идейной и эстетической задачи автора; составлять целостное монологическое высказывание в устной и письменной форме.

Владеть: различными способами анализа и интерпретации художественных текстов (художественными, критико-публицистическими и литературоведческими); навыками анализа художественных явлений в единстве философских, нравственных и эстетических аспектов; приемами публичного выступления и ведения научной полемики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единицы, 108 часов – очная форма обучения; 5 зачетных единиц, 108 часов – заочная форма обучения.

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля) и формы контроля освоения:

1. Искусство и литература как феномен интеллектуально-познавательной и художественно-эстетической деятельности общества и человека.
 2. Художественные тексты как культурная картина мира личности и общества.
 3. Идейные, духовно-нравственные и художественно-эстетические основания художественного текста.
 4. Произведение искусства как художественное целое.
 5. Литературное произведение как художественное целое.
 6. Специфика искусства как основная категория поэтики.
 7. Анализ художественного произведения.
 8. Анализ лирического произведения.
 9. Анализ драматического произведения.
 10. Образ человека в искусстве и литературе и способы его анализа.
 11. Композиция художественного произведения.
- Форма отчетности: зачет, экзамен.