МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель учебно-методического совета

Театрально-режиссёрского факультета

Овчинников Р.Ю.

«__» _________________ 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 СЕМИОТИКА

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений»

Режиссер театрализованных представлений и праздников

Бакалавр

Очная, заочная

Химки, 2020 г.

Оглавление

[**1.** **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РУЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**………………………](#_Toc528600540)3

[**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**](#_Toc528600541) 4

[**3.** **ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**](#_Toc528600542) 4

[**4.** **СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**](#_Toc528600543) 6

[**5.** **ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**](#_Toc528600544) 15

[**6.** **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**](#_Toc528600546) 16

[**7.** **ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**](#_Toc528600548) 18

[**8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**](#_Toc528600549) 18

1. ***Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы***

Цель дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих знаниями семиотических механизмов культуры и искусства, способных использовать их в своей практической деятельности.

Задачи курса:

1. Дать представление о семиотике как науке о знаках и знаковых системах, ввести в круг ее проблематики.
2. Познакомить студентов с центральными понятиями и терминами современной семиотики, типологией знаков и принципами функционирования знаковых систем.
3. Дать представление о культуре как семиосфере, о функционировании ее семиотических механизмов.
4. Сформировать начальные навыки семиотического анализа текстов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций обучающегося:

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

-УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

В результате изучения курса «Семиотика» студент должен

Таблица 1

№ **пп**	**Код** **компетенции**	**Планируемые результаты обучения по дисциплине;** **индикаторы достижения компетенции**
1.	УК-1	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 1. *знать*: основные термины, даты, этапы, характерные черты истории России с древнейших времен до наших дней; 2. *уметь* находить, сопоставлять и критически анализировать необходимую информацию, применять системный подход для решения поставленных задач; 3. *владеть* целостным системным представлением о мире на основе методологической культуры, позволяющей применять научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс.
2.	УК-5	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 1. *знать*: основные этапы и особенности социокультурного формирования и развития российского общества; 2. *уметь* осмысленно воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 3. *владеть* методикой исследования и проектирования объектов профессиональной деятельности на основе представления об единстве мирового историко-культурного процесса и признания многообразия форм его существования.

Дисциплина «Семиотика» входит в состав Блока 1 к базовой ОПОП.

Дисциплина «Семиотика» изучается в шестом и седьмом семестрах на очной форме обучения. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

1. ***Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:***

Дисциплина Б1.В.01 «Семиотика» относится к блоку Б1.Вучебного плана ОПОП 51.03.05 - Режиссура театрализованных представлений и праздников (профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников).

Дисциплина изучается в 7 семестре очного отделения, в 8 семестре заочного отделения.

Изучение дисциплины Б.1.В.01 «Семиотика» относится к блоку Б1.Вучебного плана ОПОП 51.03.05 - Режиссура театрализованных представлений и праздников (профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников).

Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при изучении следующих дисциплин и прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации:

История, Философия, Педагогика, Психология, История изобразительного искусства, История русского театра, История зарубежного театра, Музыка в ТП (работа режиссера с композитором), История теория праздничной культуры, Режиссура театрализованных представлений и праздников, Музыкально-ритмическое воспитание, Сценическая речь, Эстетика, Обряды и мифы народов мира/тренинги актерского мастерства, История русской литературы, История зарубежной литературы. История музыки, практика Учебная: творческая, практика Производственная: творческая, Государственная итоговая аттестация.

1. ***Содержание дисциплины (модуля)***

Общая трудоемкость дисциплины «Семиотика» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

- для очной формы обучения:

Таблица 2

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
7
Контактная работа обучающихся	34	34
в том числе:		
Занятия лекционного типа	28	28
Занятия семинарского типа	6	6
Полугрупповые занятия		
Индивидуальные и другие виды занятий (контроль)		
Самостоятельная работа	38	38
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		**За.**
Общая трудоемкость час з.е.	72	72
2	**2**

- для заочной формы обучения:

Таблица 3

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры	
8
Контактная работа обучающихся	14	14
в том числе:		
Занятия лекционного типа	14	14
Занятия семинарского типа		
Полугрупповые занятия		
Индивидуальные и другие виды занятий (контроль)	4	4
Самостоятельная работа	54	54
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		**За.**
Общая трудоемкость час з.е.	72	72		
2	**2**		

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Очная форма обучения:

№ п/п	Раздел дисциплины, тема:	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
ЗЛТ	ЗСТ	СРО	
1	Семиотика как наука о знаках и знаковых системах.	7		3		3		Устный опрос ЗСТ
2	Семиотические проблемы в истории европейской культуры. Развитие представлений о знаках и языках.	7		3		3		Устный опрос
3	Семиотика культуры.	7		3		3		Устный опрос ЗСТ
4	Семиотические основания культурных коммуникаций.	7		3		3		Устный опрос ЗСТ
5	Категория знака в семиотике. Классы знаковых систем.
6.	Категория текста в семиотике.	7		2	1	4		Устный опрос ЗСТ
7.	Категория кода в семиотике.
8.	Невербальная семиотика и ее воплощения в текстах культуры.	7		2	1	4		Устный опрос ЗСТ
ИТОГО								Рубежный контроль
9.	Семиотические системы культуры.	7		2	1	3		Устный опрос ЗСТ
10.	Анализ семиотических систем культуры.	7		2	1	3		Устный опрос ЗСТ
11	Семиотика искусства.	7		2	1	3		Устный опрос ЗСТ Рубежный контроль
12.	Семиотический анализ культурно-исторических типов	7		2	1	3		Устный опрос ЗСТ

Заочная форма обучения:

№ п/п	Раздел дисциплины, тема:	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
ЗЛТ	ЗСТ	СРО	
1	Семиотика как наука о знаках и знаковых системах.	8		1		5		Устный опрос ЗСТ
2	Семиотические проблемы в истории европейской культуры. Развитие представлений о знаках и языках.	8		1		5		Устный опрос
3	Семиотика культуры.	8		1		5		Устный опрос ЗСТ
4	Семиотические основания культурных коммуникаций.	8		1		5		Устный опрос ЗСТ
5	Категория знака в семиотике. Классы знаковых систем.
6.	Категория текста в семиотике.	8		1		5		Устный опрос ЗСТ
7.	Категория кода в семиотике.
8.	Невербальная семиотика и ее воплощения в текстах культуры.	8				5		Устный опрос ЗСТ
ИТОГО								Рубежный контроль
9.	Семиотические системы культуры.	8		1		4		Устный опрос ЗСТ
10.	Анализ семиотических систем культуры.	8		1		4		Устный опрос ЗСТ
11	Семиотика искусства.	8		2		4		Устный опрос ЗСТ Рубежный контроль
12.	Семиотический анализ культурно-исторических типов	8		2		4		Устный опрос ЗСТ

*Виды учебной работы указаны в соответствии с утвержденным учебным планом.

Тема 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах.

Предмет и методы семиотики. Задачи семиотики как науки о знаках и знаковых системах в природе и обществе. Знаковая природа коммуникации. Семиотическое единство информационных процессов. Междисциплинарный характер семиотики и ее место в гуманитарном знании.

Основные направления семиотики ХХ века. Своеобразие частных семиотик. Биосемиотика и ее основные проблемы. Биологические факторы исследуемых объектов и основные методы семиотического исследования. Зоосемиотика и ее основные проблемы. Этносемиотика как крупнейшее направление семиотических исследований. Лингвосемиотика.

Исходные семиотические понятия. Знак, знаковые процессы и системы. Знак как центральное понятие семиотики. Знаковая ситуация: условия возникновения и основные характеристики. Знак и его значение. Предметное и смысловое значение языковых единиц. «Треугольник Фреге». Денотат (сигнификат) и десигнат (концепт денотата). Типология знаков Ч. Пирса.

Понятие знакового процесса (семиозиса). Означивание (семиотизация) как превращение вещи в знак. Семиотическая функция и структура знака. Конвенциональная природа знака. Понятие значения: значение и концепт, значение и смысл, денотативное и коннотативное значение. Знаковая система. Объединение знаков в системы. Понятие "вторая моделирующая система". Синтагматика и парадигматика.

Лингвоцентризм семиотики. Язык как система знаков. Коммуникативная функция языка. Язык и речь. Естественные и искусственные языки. Понятие кода. Языки культуры. Структурно-семиотический и постструктуралистский подходы к изучению знаковых систем. Семиотическая триада: семантика, синтактика, прагматика.

Тема 2. Семиотические проблемы в истории европейской культуры. Развитие представлений о знаках и языках.

Семиотические проблемы в античном знании. Спор о природе имен. Природа знака. Теория «фюсей» (от греч. Physis –«природа») и «тесей» (от греч. Thesis – «положение, установление». Идея конвенциональности слова (Платон «Кратил»).

Проблемы знака в средневековой эстетике, теологии и схоластике. Семиотические элементы в эстетике Иоанна Дамаскина: сущность и особенности символики «реальной» и «умозрительной», семантика христианской Троицы. Теория знака у Августина Аврелия, принципы классификации знаков: знаки вербальные и визуальные и их значение в церковной обрядности.

Становление научных принципов семиотики в Новое время. Ч. Пирс (1839-1914) как основоположник семиотики. Семиотика Пирса как учение о природе и основных разновидностях знаковых процессов. Принципы классификации знаков по Ч. Пирсу. Сущность и особенности иконических знаков, индексов и символов

Семиотических исследований Ч. Морриса (1901-1978). Проблемы знака в трудах Ч. Морриса («Основы теории знаков» и «Знаки, язык, поведение»). Биологические факторы и данные других конкретных наук как предмет семиотического исследования. Разделы семиотики (по Ч. Моррису): синтактика, семантика и прагматика.

Семиология Ф.де Соссюра (1857-1913). Значение Женевской лингвистической школы в формировании семиотической научной теории. «Курс общей лингвистики» как программа семиотических исследований. Противопоставление языка (системы) и речи (текста). Понятие структурного метода. Модель языкового знака (по Ф. де Соссюру): единство «означаемого» и «означающего». Конкретное и абстрактное значение языковых знаков.

Развитие семиотики в ХХ веке. Семиотические исследования форм общественного сознания (Р. Барт, М. Фуко). «Введение в семиологию» У. Эко.

Значение Пражского лингвистического кружка в развитии семиотической теории. Основные проблемы лингвосемиотики в творчестве Р. Якобсона, П.Г. Богатырева и Я. Мукаржовского. Структурная и постструктурная лингвистика. Сущность метода деконструкции Ж. Дерриды.

Основные направления развития отечественной семиотики.

Тема 3. Семиотика культуры.

Культура как семиотическое пространство, как семиосфера (Ю.М. Лотман), как пространство семиозиса. Структура семиосферы. Знаки в культуре. Превращение вещи в знак. Роль означивания в культуре. Культурное означивание вещей: символика чисел, цвета, язык жестов, язык цветов. Структура семиосферы: статика и динамика, многоуровневость, ограниченность как важнейшая характеристика семиотической системы. Семиотические системы как носители информации о фактах культуры. Объективные и субъективные факторы формирования семиотических систем.

Культура как символический универсум в философии Э. Кассирера. Проблемы знака в структурной антропологии К. Леви-Стросса. Понятие текста и контекста в семиотике культуры. Коннотативная и денотативная семиотика Р. Барта. Вопросы семиологии культуры в исследованиях У. Эко. Московско-Тартуская школы семиотических исследований. Актуальные проблемы семиотики культуры в творческом наследии Ю.М. Лотмана.

Тема 4. Семиотические основания культурных коммуникаций.

Информация и коммуникация. Условия и каналы коммуникации. Код и коммуникация. Составляющие коммуникативной ситуации: а) адресат, адресант, контакт; б) ментальность, код, ситуация; в) высказывание. Коммуникативные свойства адресанта и адресата. Контакт и свойства среды коммуникации. Ситуация и контекст. Социальные и культурные факторы коммуникации. Коммуникативные стратегии культуры. Межкультурная коммуникация.

Человек в информационном пространстве культуры: прагматическое, знаковое и эстетическое восприятие; специфика непосредственной и опосредованной (знаковой) деятельности. Многообразие информационных каналов и их культурное взаимодействие.

Модели коммуникации.

Тема 5. Категория знака в семиотике. Классы знаковых систем.

Знак как центральное понятие в семиотике. Оптические знаки. Слуховые (звуковые) знаки. Знаки, связанные с восприятием запахов. Тактильные знаки. Знаки, связанные с вкусовыми ощущениями. Генезис знаковых систем: природные и культурные семиотики.

Принципы классификации знаков. Знаки-индексы в биокоммуникации и в социокультурной коммуникации. Знаки-индексы в естественных языках. Интонация. Междометия. Шифтеры. Иконические знаки в биокоммуникации и в социокультурной коммуникации. Знаки-символы в культурных (естественных и искусственных) семиотиках.

Сложные знаки и знаковые системы.

Тема 6. Категория текста в семиотике.

Общие определения текста. Текст и высказывание. Функции текста. Текст культуры. Широкое понимание текста в семиотике культуры. Структура текста. Связность текста. Виды текстов. Знаки в тексте. Употребление знаков в тексте. Текст и дискурс. Концепция текста Ю.М. Лотмана. Структура, границы, функции текста. Семантика, синтактика и прагматика как уровни текста культуры. Концепция текста Р. Барта. Коннотативная и денотативная семиотика. Синтагматика и парадигматика текста. Текст в рамках постструктуралистской парадигмы. Интертекстуальность. Гипертекст. Метатекст. Сверхтекст. Понятие текста и контекста в семиотике культуры Специфика художественного текста (Ю. Лотман)

Тема 7. Категория кода в семиотике.

«Знаковая ситуация» как коммуникативная ситуация. Процессы кодирования и декодирования как основания коммуникации. Код как система, которая позволяет ограничить вероятность различных значений. Код как система, в которой заданы репертуар знаков и их значений вместе с правилами комбинаций знаков (У.Эко). Типология кодов. Коды всеобщие или широкие (грамматика естественного языка) и авторские или ограниченные (код индивидуального художественного стиля. Коды двусторонние и односторонние. Коды вербальные, телесные, поведенческие, регуляторные, эстетические. Понятие культурного кода. Стратегии прочтения текста (декодирования, интерпретации): доминантное прочтение, в котором читатель полностью разделяет код текста / автора; договорное прочтение, в котором читатель частично разделяет код текста, но иногда модифицирует его в соответствии со своей собственной позицией, восприятием и интересами; оппозициональное прочтение, где читатель не разделяет код текста, предлагая альтернативную точку зрения. Культурный код. Семиотические аспекты межкультурной коммуникации.

Тема 8. Невербальная семиотика и ее воплощения в текстах культуры.

Семиотика поведения. Тексты поведения как семиотический феномен. Работы Ю. Лотмана (официальное и частное поведение, дендизм, мода, костюм, великосветский обед, парад и т.д.). Кинесика (наука о жестах и жестовых движениях), проксемика (наука о пространстве коммуникации, его структуре и функциях), хронемика (наука о времени коммуникации, о его структурных, семиотических и культурных функциях), окулесика (наука о языке глаз и визуальном поведении людей во время общения), гаптика (наука о языке касаний и тактильной коммуникации), гастика (наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и напитков), ольфакция (наука о языке запахов и их роли в коммуникации). Культурная обусловленность поведенческих практик. Проблемы невербального общения в межкультурной коммуникации.

Тема 9. Семиотические системы культуры.

Семиотические системы как носители информации о фактах культуры. Объективные и субъективные факторы формирования семиотических систем. Историческая среда как важнейший объективный фактор, влияющий на изменение восприятия семантических отношений***.*** Прагматические семиотические системы: сущность и характеристика знаковых ситуаций. Эстетические семиотические системы и специфика знаковых ситуаций. Знаки индивидуального, профессионального и общего пользования, их специфика и отношение к семиотическим системам культуры.

Семиотические системы: простые и сложные, одноуровневые и многоуровневые. Семиотические системы объединяющего типа: сущность и социальные характеристики. Семиотические системы специального назначения: сущность и социальные характеристики. Знаки индивидуального, профессионального и общего пользования, их специфика и отношение к семиотическим системам культуры. Основные типы культурных семиотик. Религиозно-ритуалистические, поведенческие, художественные системы. Семиотика субкультур. Общее и особенное в семиотических системах субкультурных групп.

Тема 10. Анализ семиотических систем культуры.

Семиотика ритуала. Ритуал как культурная универсалия. Ритуал как форма символического поведения и древнейшая семиотическая система. Синкретизм мифолого-обрядового единства древних культур. Структура ритуала: символическое действие, мифологическое представление о нем, словесная формула. Ритуал и миф, ритуал и религия, ритуал и искусство. Виды ритуалов. Религиозные и светские ритуалы. ***Религиозная семиотика***. Символическая основа религиозных коммуникаций. Религия как определенным образом упорядоченная знаковая система. Семиотика храма. Семиотика иконы. ***Семиотика рекламы.*** Специфика рекламного сообщения. Р. Барт.

Тема 11. Семиотика искусства.

Искусство как высшая форма эстетических знаковых систем. Семиотическое исследование искусства как научно-практическая необходимость, ее предпосылки и культурно-историческое значение. Применение семиотического анализа по отношению к искусству: методологические особенности.

Искусство как моделирующая система. Искусство как модель мира и ее знаковые аспекты. Искусство как модель самосознания и ее семиотические характеристики. Искусство как игровая модель и ее семиотические особенности.

Искусство как семиотическая система. Сущность языка искусства. Искусство как вторичная моделирующая система и ее специфика. Ограничения языка искусства по сравнению с лингвистической трактовкой языка. Классификация видов искусства по способу моделирования действительности в свете теории семиотики. Специфика художественного текста в различных видах искусства. Особенности знаковых систем различных видов искусства. Проблема восприятия языка искусства. Чувственный образ, эмоции и понятия (суждения) в семиотическом континууме. Искусство как пространство двустороннего диалога. Современное искусство: традиции, новаторство и дальнейшие перспективы языка и коммуникации.

Семиотика различных видов искусства. Семиотика пространственных искусств (на примере живописи и архитектуры). Семиотика временных искусств (танец, музыка). Семиотика пространственно-временных искусств (театр, кино). Семиотика фотографии. Современное искусство: традиции, новаторство и дальнейшие перспективы языка и коммуникации. Семиотические особенности современных художественных практик.

Тема 12. **Семиотический анализ культурно-исторических типов**

Культурно-исторический тип как семиотическая система, сложная, многоуровневая, представляющая знаково-коммуникативное, нормативно-регулятивное и ценностно-смысловое единство.

Семиотика античной культуры. Миф и Космос как семантические доминанты общественного сознания эпохи древней Греции. Семиотика мифа: Космос и Тело как коды общественной практики. Семиотика культуры имперского Рима. Римский миф. Репрезентация идеи Вечного города в художественных текстах.

Особенности семиотики христианской средневековой культуры. Основные христианские символы. Символика света. Символика креста. Символика храма. Символика цвета. Числовая символика. Аллегории средневековой иконографии. Сакральная символика и церковная обрядность. Семиотические особенности восточного Средневековья (Византия, Древняя Русь). Соборность как знак православной традиции. Семиотические аспекты исихазма. Особенности символики православного храма и православной иконографии.

Семиотика культуры Итальянского Возрождения и новоевропейской культуры. Семиотика молодежных субкультур.

Семиотика культуры повседневности.

Планы семинарских занятий

Тема 1. Семиотика как наука о знаковых системах.

Вопросы для обсуждения

1. Предмет и методы семиотики. Знак, знаковые процессы и системы.
2. Знак как центральное понятие семиотики. Семиотическая функция и структура знака. Типология знаков Ч. Пирса.
3. Знаковая ситуация: условия возникновения и основные характеристики. «Треугольник Фреге».
4. Понятие знакового процесса (семиозиса). Означивание (семиотизация) как превращение вещи в знак.
5. Знаковые системы. Объединение знаков в системы. Понятие "вторая моделирующая система".
6. Язык как система знаков. Коммуникативная функция языка. Язык и речь.

Тема 3. Семиотика культуры: предмет, задачи, концепции

Вопросы для обсуждения

1. Культура как символический универсум в философии Э.Кассирера.
2. Проблемы знака в структурной антропологии К.Леви-Стросса.
3. Коннотативная и денотативная семиотика Р.Барта.
4. Семиотические исследования М.Фуко.
5. Вопросы семиологии культуры в исследованиях У.Эко.
6. Актуальные проблемы семиотики культуры в творческом наследии Ю.М. Лотмана.

Тема 4. Семиотические основания культурных коммуникаций.

Вопросы для обсуждения

1. Информация и коммуникация.
2. Условия и каналы коммуникации.
3. Составляющие коммуникативной ситуации. Социальные и культурные факторы коммуникации
4. Межкультурная коммуникация.
5. Многообразие информационных каналов и их культурное взаимодействие.

Тема 5. Категория знака в семиотике. Классы знаковых систем.

Вопросы для обсуждения

1. Знак как центральное понятие в семиотике.
2. Способы передачи знаков.
3. Принципы классификации знаков.
4. Знаки-индексы в биокоммуникации и в социокультурной коммуникации
5. Иконические знаки в биокоммуникации и в социокультурной коммуникации. Знаки-символы в культурных (естественных и искусственных) семиотиках.

Тема 6. Категория текста в семиотике культуры

Вопросы для обсуждения

1. Общие определения текста. Текст и высказывание. Функции текста.
2. Текст культуры. Текст и дискурс.
3. Концепция текста Ю.М. Лотмана. Структура, границы, функции текста.
4. Концепция текста Р. Барта. Понятие интертекстуальности.
5. Гипертекст. Метатекст. Сверхтекст.
6. Специфика художественного текста (Ю. Лотман).

Тема 7. Категория кода в семиотике.

Вопросы для обсуждения

1. «Знаковая ситуация» как коммуникативная ситуация. Код как «шифр» и код как «ключ».
2. Типология кодов.
3. Понятие культурного кода.
4. Семиотические аспекты межкультурной коммуникации.

Тема 8. Невербальная семиотика и ее воплощения в текстах культуры.

Вопросы для обсуждения

1. Общая характеристика и основные разделы невербальной семиотики.
2. Семиотика поведения. Тексты поведения как семиотический феномен.
3. Кинесика как центральная область невербальной семиотики. Культурная природа жестов.
4. Окулесика.
5. Гаптика.
6. Проксемика.

Тема 9. Семиотические системы культуры.

Вопросы для обсуждения

1. Семиотические системы как носители информации о фактах культуры. Условия и факторы формирования семиотических систем.
2. Типы семиотических систем (системы объединяющего типа и системы специального назначения).
3. Основные типы культурных семиотик.

Тема 10. Анализ семиотических систем культуры.

Вопросы для обсуждения

1. Семиотика ритуала.
2. Семиотика мифа
3. Семиотика религии
4. Семиотика рекламы. Специфика рекламного сообщения по Р. Барту.

Тема 11. Семиотика искусства

Вопросы для обсуждения

1. Искусство как семиотическая система. Сущность языка искусства.
2. Классификация видов искусства по способу моделирования действительности в свете теории семиотики.

* Семиотика различных видов искусства:
* Семиотические проблемы литературы.
* Семиотика архитектуры.
* Семиотика живописи.
* Семиотика музыкального искусства.
* Семиотика театра.
* Семиотика кино.

Тема 12. **Семиотический анализ культурно-исторических типов**

Вопросы для обсуждения

1. Культурно-исторический тип как семиотическая система.
2. Семиотика античной культуры:

* Миф и Космос как семантические доминанты культуры древней Греции.
* Семиотика культуры имперского Рима. Римский миф. Репрезентация идеи Вечного города в художественных текстах.

1. Особенности семиотики христианской средневековой культуры. Основные христианские символы. Особенности символики православного храма и православной иконографии.
2. Семиотика культуры Итальянского Возрождения
3. Семиотика молодежных субкультур.
4. Семиотика культуры повседневности.

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине

Дисциплина обеспечена необходимым набором учебников (включая электронные варианты). При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

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

Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

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

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: <https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp>

Преподавание дисциплины основано на сочетании лекционных и семинарских занятий. При проведении ЗСТ используются интерактивные формы, в том числе: круглые столы, целью которых является формирование дискуссионной модели образования, развитие навыков публичных выступлений, коллективной работы, приобретение навыков научной аргументации в выработке и отстаивании собственной позиции. Результаты самостоятельной работы обучающихся проверяются короткими устными и письменными опросами, их работой на семинарских занятиях.

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

Основная литература

1. Махлина С. Словарь по семиотике культуры. - СПб., 2009.
2. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций: учебное пособие для вузов   М. : Академия, 2004. – 428 с.
3. Почепцов Г. Семиотика. Учебник для вузов. – М., 2002.

Дополнительная литература

1. Аймермахер, К. Знак. Текст. Культура / К. Аймермахер. – Москва, 1998.
2. Барт, Р. Мифологии. М., 1996.
3. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.
4. Басин, Е.Я. Искусство и коммуникация. _ СПб.: Алетейя, 2015. – 188с.
5. Валгина, Н. С. Теория текста: учебное пособие для вузов / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2004. – 278 с.
6. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 287с.
7. Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1985.
8. Ильин, И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И. П. Ильин. – Москва, 1996.
9. Кнабе, Г.С. Семиотика культуры / Конспект учебного курса. М.: РГГУК, 2005. 64с.
10. Крейдлин, Г.Е., Кронгауз, М.А. Семиотика или азбука общения / Учебное пособие. – М.: «Флинта», 2018.
11. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. / Ю. М. Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 447 с.
12. Лотман, Ю. М. Об искусстве: структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). – СПб. : Искусство-СПБ, 1998. – 702 с.
13. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века). – СПб. : Искусство-СПБ, 1999. – 413 с.
14. .Лотман, Ю. М. Семиосфера.– СПб: «Искусство-СПб», 2010.
15. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – Москва, 1970.
16. Марков, Б. В. Культура повседневности. - СПб., 2008.
17. Махлина, С.Т. Семиотика культуры повседневности. - СПб.: Алетейя, 2009. - 232 с.
18. Махлина, С.Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений. – СПб.: Алетейя, 2017. – 172с.
19. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М,, 1994.
20. Семиотика: антология / Сост. и общ. ред. Ю. С. Степанова – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академический Проект, 2001. – 702 с.
21. Спирова, Э.М. Философско-антропологическое содержание символа. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилилитация», 2012. – 336.
22. Успенский, Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
23. Успенский, Б. А. Этюды о русской истории. – СПб. : Азбука, 2002. – 473 с.
24. Шпет, Г. Г. Искусство как вид знания: избранные труды по философии культуры – М. : РОССПЭН, 2007. – 710 с.
25. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. - СПб.,2008;
26. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. – Москва, 1994.

Литература по театральной семиотике

1. Брук, Питер. Нити времени [Текст] : [воспоминания] / П. Брук ; [пер. с англ. М. Стронина]. - Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2005. - 380, [2]

[Годер Д. Н.](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Goder_Dina_Natanovna.htm) Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 237 с.

1. [Гротовский Е.](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Grotowski_Jerzy.htm) К Бедному театру / Составит. [Э. Барба](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Barba_Eugenio.htm), предисл. [П. Брука](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Brook_Piter.htm). М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. 298 с.
2. [Гротовский Е.](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Grotowski_Jerzy.htm) От Бедного театра к Искусству-проводнику / Перев. с польск., составл. вступит. ст. и примеч. [Н. З. Башинджагян](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Bashindzhagyan_Natella_Zaharievna.htm). М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003. 351 с
3. Исаев, С.А. *Длинные вещи жизни* : сборник статей / Сергей Исаев ; [сост., подгот. текста Н. Исаевой; рис. С. Исаева; предисл. А. Смелянского]. - Москва : ГИТИС, 2001. - 303, [1] с. : ил. –
4. Как всегда - об авангарде: антология французского театрального авангарда / Вступ. ст., сост., пер. с фр., коммент. С. Исаева. - Москва : ГИТИС : ТПФ "Союзтеатр", 1992. - 287 с. –
5. Колязин, В.Ф. От мистерии к карнавалу: театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья / В. Ф. Колязин ; РАН. Гос. ин-т искусствознания. - Москва : Наука, 2002. - 205 с. : ил.
6. Мистерия и немецкий драматический театр, Средние века Религиозный театр--Европа, Средние века Театрализованные праздники--Германия, Средние века Театральность (проблема) Семиотика театральная Язык театра - Москва : ГИТИС : ВНИИ искусствознания, 1991. - 493 с
7. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы / М. Я. Поляков; [вступ. ст. Ю. Б. Борева; ред. А. Раскин; худ. М. Селезнев] ; Независимая Акад. эстетики и свободных искусств. - Москва : A.D. & T., 2001. - 384 с. - Библиогр.: с. 375-381. -
8. Павис, Патрис. Словарь театра / Патрис Павис ; [пер. с фр. Л. Баженовой и др.]. - М. : ГИТИС, 2003. - 514, [2] с.;
9. Поляков, М.Я. Теория драмы [] : поэтика: Учеб. пособие по курсу "Теория драмы" для студентов театровед. и режиссерских фак. театр. вузов / М. Я. Поляков ; Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского. - Москва : ГИТИС, 1980. - 118 с. - Библиогр. в примеч.: с. 110-112. - Терминолог. словарь: с.113-117. –
10. Роберт Уилсон [Текст] : театр художника / В. И. Березкин ; [Гос. ин-т искусствознания]. - Москва : Аграф, 2003. - 490, [5] с. : ил. –
11. Теория театра: школа драматического искусства. Семиотика. Эстетика. Исследования. Актуальное прошлое / Независимая акад. эстетики и свободных искусств ; Сост. А. Раскин. - Москва : A.D. & T., 2001. - 296 с. : ил. -
12. Шпет, Г. Г. *Театр как искусство* / Густав Густавович Шпет // Из истории советской науки о театре. 20 - е годы : Сборник трудов / Сост., общ. ред., коммент. и биогр. очерки С. В. Стахорского. - М. : ГИТИС, 1988. - С. 32 - 52
13. **Театральная библиотека Сергеева** : <http://teatr-lib.ru/Library/#l_02>

Перечень современных профессиональных баз данных

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

http://diction.chat.ru/ukazat.html

http://semiotics.ru/rus/sphere/semiosphere.htm

http://yanko.lib.ru/add/lotman-all.htm

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/LOTMAN_A.HTM

http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b264.htm

http://cet.webzone.ru/tutor/98/zinchenko-98.htm

<http://lib.semiotics.ru__>

Театральная библиотека Сергеева: <http://teatr-lib.ru/Library/#l_02>

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

* аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
* предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Wогd, Ехсеl, Powег Роint;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система elibrary.

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

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки –

Составитель: Гаврилина Л.М, доцент, кандидат исторических наук

Программа одобрена на заседании кафедры культурологии

от ______ года, протокол No _______.