МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

«Утверждаю»

профессор А.П. Лободанов

____

декан факультета искусств

"___" ________________2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЕМИОТИКА ИСКУССТВА»

Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Направление подготовки: 50.06.01. «Искусствоведение»

Направленность (профиль): «Теория и история искусства» (17.00.09)

Автор ‒ А.П. Лободанов,

зав. кафедрой семиотики и общей теории искусства,

профессор.

Москва

2014

1. **ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ**

Цель курса: формирование основных представлений о семиотике как науке о знаках и знаковых системах и знаковой природе искусства, ее структуре и функционировании. Рассмотрение общих исторических черт развития семиотики как гуманитарного знания.

Задачи курса:

- описание основных понятий и терминов;

- освоение категориального аппарата;

- рассмотрение семиотики как теоретического и эмпирического знания;

- описание свойств, структуры и типов знаков;

- описание и анализ прикладных и неприкладных искусств;

- анализ специальных интегральных семиотических систем;

Место курса в гуманитарной подготовке аспиранта факультета искусств:

Курс «Семиотика искусства» затрагивает многомерная проблематику, охватывающую не только все виды искусства и дополняющую другие гуманитарные дисциплины, в числе которых история и теория искусства, культурология и психология искусства, социология и др.

Требования к уровню содержания:

Курс «Семиотика искусства» призван дать аспиранту объем знаний, позволяющий выпускнику аспирантуры самостоятельно проводить исследовательскую работу в области искусствознания, теории и истории искусства, пользуясь полученными навыками и принципами работы с теоретическим материалом.

Аспирант, прослушавший курс «Семиотика искусства», должен знать:

- история термина семиотика;

- понятие знака в семиотике;

- основные группы знаков, представленных в обществе;

- назначение знаков;

- функциональные категории знаков;

- разряды знаковых образований;

- классы семиотических систем;

- принципы организации социальной деятельности и определение «семиотики»;

- понятие и основные виды социальной семантической информации;

- историю и условия развития семиотических систем;

- возможности системного анализа групп знаков;

- законы семиотики.

Аспирант, прослушавший курс, также должен обладать общекультурными знаниями, он должен обладать способностью и готовностью к:

- пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;

- пониманию современных концепций мира на основе сформированного мировоззрения;

- владению культурой мышления, обобщения и синтеза фактов и теоретических положений;

- пониманию значения информации в развитии современного общества;

- овладению основными методами, способами получения и переработки информации.

Место курса «семиотика искусства» в Учебном плане:

Учебный план [[1]](#footnote-2)

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)

Направление подготовки **50.06.01 Искусствоведение**

Направленность (профиль) подготовки – **Теория и история искусства**

№			**Наименование элемента образовательной программы**	**ОБЪЕМ** **в зачетных единицах**	**Распределение по периодам обучения* (в зачетных единицах)**															**Промежуточная / итоговая аттестации**						**Планируемые результаты обучения по элементу образовательной программы**		
1-й семестр	2-й семестр		3-й семестр				4-й семестр	5-й семестр					6-й семестр	
Блок 1. Дисциплины (модули)				**9**																								
Базовая часть				**9**																								
1.1		История и философии науки		**3**		1														Промежуточная аттестация (зачет)						УК-1; УК-4		
							2								Промежуточная аттестация (экзамен кандидатского минимума)					
1.2		Иностранный язык		**3**		1														Промежуточная аттестация (зачет)						УК-3; УК-5		
							2								Промежуточная аттестация (экзамен кандидатского минимума)					
1.3		Педагогика и психология искусства		**3**	1															Промежуточная аттестация (зачет)						УК-3; УК-5		
	2														Промежуточная аттестация (экзамен кандидатского минимума)					
Вариативная часть																												
	Дисциплины в соответствии с направленностью программы, в том числе			**21**																							
	Дисциплины обязательные для всех обучающихся по направленности программы:			**15**																					УК 1; УК 4; УК 5; ОПК 1; ОПК 2; ОПК 3, ПК 1; ПК2, ПК 3		
1.4	Теория и методология искусствознания.			**4**	2																Промежуточная аттестация (зачет)				УК 1; ОПК 1; ОПК 2; ПК 1; ПК3		
		2														Промежуточная аттестация (зачет)			
1.5	Семиотика искусства.			**4**					2												Промежуточная аттестация (зачет)				УК 1; ОПК 1; ОПК 3; ПК 1; ПК4		
						2										Промежуточная аттестация (зачет)			
1.6	Методология и методы научного познания			**4**							2										Промежуточная аттестация (зачет)				УК 1; ОПК 1; ОПК 2; ПК 1; ПК2		
									2							Промежуточная аттестация (зачет)			
1.6	**Дисциплина, направленная на подготовку к преподавательской деятельности** Педагогика и психология образовательного процесса			**3**	3																Промежуточная аттестация (зачет)				УК-5, ОПК -3		
	Дисциплины по выбору обучающегося			**6**																							
1.7.	Дисциплина по выбору[[2]](#footnote-3)			**4**					4												Промежуточная аттестация (экзамен)				УК3; ОПК 3; ПК 1; ПК 2		
1.8	Дисциплина по выбору[[3]](#footnote-4)			**2**							2										Промежуточная аттестация (зачет)				ПК 1; ПК2; ПК3		
	Научные исследования и практики в том числе:			**141**																							
	Блок 2. Практики (вариативная часть)			**45**																							
2.1	Педагогическая практика			**21**			6															Промежуточная аттестация (зачет)		УК-5; ОПК-3 ПК-3		
					6												Промежуточная аттестация (зачет)	
						6											Промежуточная аттестация (зачет)	
									3								Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	
2.2	Исследовательская практика			**24**			6															Промежуточная аттестация (зачет)		УК-1; УК-2; УК-3; УК-5;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2			
					6												Промежуточная аттестация (зачет)	
						6											Промежуточная аттестация (зачет)	
									6								Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	
Блок 3.* Научные исследования** ***(вариативная часть)				**96**	**23**																	Промежуточная аттестация (зачет)		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК 1; ОПК 2, ОПК3; ПК 1; ПК 2., ПК 3			
		10															Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	
					8												Промежуточная аттестация (зачет)	
						13											Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	
									21								Промежуточная аттестация (зачет)	
												21					Промежуточная аттестация (зачет)	
Блок 4. Государственная итоговая аттестация (базовая часть программы)				**9**																							
4.1.Государственный экзамен				**3**															3				Государственная итоговая аттестация (экзамен)	ОПК 3; ПК3; ПК3				
4.2.Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)				**6**															6				Государственная итоговая аттестация (Защита научного доклада)	УК1; УК2; УК 3, ОПК-3; ПК-1; ПК-3				
Всего:				***180***																								

II. **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА**

ТЕМА ПЕРВАЯ. ***Семиотика в системе гуманитарного знания*** (2 часа)

История термина *семиотика*. Слово *знак* и термин *знак* в семиотике. Понятие *знака* в семиотике. Основные группы знаков, представленных в обществе.

Назначение знаков. Роль языка: понятие *знакового ансамбля*. Функциональные категории знаков. Разряды знаковых образований.

Классы семиотических систем; организация социальной деятельности и определение «семиотики».Понятие и основные виды *социальной семантической информации*. Развитие семиотических систем.

Знаки как унитарные носители информации о фактах культуры. Сохранение единства знаковых форм и различие содержания разных фактурных стратов культуры. Возможности системного анализа групп знаков.

Законы семиотики.

ТЕМА ВТОРАЯ. ***Общие черты развития семиотики как научного знания*** (2 часа)

Общие направленияисторического развития семиотики.

Семиотика как предмет философского изучения в Античности (Платон, Аристотель). Понимание знака как оператора дедукции в Средневековье и понимание знака как оператора индукции в философской традиции европейского рационализма и логики.

Осмысление знака в эпоху Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, Э. Кондильяк, И. Кант). XIX-й век. Представления о знаковой форме языка в работах В. фон Гумбольдта и о знаковой форме искусства у И. Тэна. Фактическая, по преимуществу конструктивная, постановка вопроса о семиотике как эмпирической, вспомогательно-исторической дисциплине в XIX–нач. XX века: методы образования новых знаков применительно к новым техническим средствам, в частности, к новым орудиям и материалам производства речи массовой информации.

Конец XIX–нач. XXвека. Представления о знаковой форме языка в работах А.А. Потебни. Семиотика Чарльза Сандерса Пирса. Семиология Фердинанда де Соссюра и ее развитие во французской социологической школе (Ш. Балли, А. Сешэ). XXвек. Г.Г. Шпет, А.Г. Габричевский. Французская школа семиотики (Э. Бенвенист, Р. Барт, А. Греймас). Итальянская школа семиотики (У. Эко).

ТЕМА ТРЕТЬЯ. ***Знак: свойства, структура, типы*** (2 часа).

Понятие условности знака. Условная коммуникация. Понятие миметичности знака.

Модальность знаков. Основные виды модальности знаковой деятельности.

Понятие *материала* и *фактуры* знака. Понятие *фигуры* знака.

Воспроизведение знаков и основные виды подражания знакам. Основные типы внутренних форм знаков. Различие знака и сигнала. Отличие знака от симптомов и признаков.

Типы знаков. Различение знаков по признаку использования и по принципу вхождения в культуру. Разновидности знаков по их отношению к метафоричности. Различение знаков по временному характеру их применения. Различение знаков по их отношению к своим референтам. Различие реального и идеального. Виды межличностных коммуникаций и коммуникативные возможности знаков.

Свойства и признаки знаков.

Типы знаковых систем. Понятие полного и ограниченного знакообмена.

РАЗДЕЛ II. Неязыковые знаковые системы (28 часов).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. *Специальные семиотические системы* (знаки профессионального пользования) (24 часа).

ТЕМА ПЕРВАЯ. ***Семиотические системы прогностики*** (2 часа).

Прогностика как характерная черта общественного сознания.

Прогностический комплекс знаков: приметы, гадания, знамения. Референты знаков прогностики.

Отношения языка и знаков прогностики.

Общие и сравнительные характеристики прогностического комплекса знаков.

ТЕМА ВТОРАЯ. ***Семиотические системы неприкладных и прикладных искусств*** (2 часа).

Различие между семиотическими системами неприкладных и прикладных искусств. Функции знаков неприкладных и прикладных искусств.

Наиболее общие характеристические особенности семиотических систем неприкладных искусств: представление времени, представление пространства, возможность изображения мира вне человека. Референты знаков неприкладных искусств. Изобразительное и выразительное в знаках неприкладных искусств.

Наиболее общие характеристические особенности прикладных искусств: указание назначения вещи в среде обитания человека, защита человека от воздействий природной среды, образование движимого искусственного окружения человека. Различение *вещи* и *знака* в системе прикладных искусств.

Материалы знаков неприкладных и прикладных искусств. Отношения знаков и их референтов в неприкладныхи прикладных искусствах.

Отношения языка и знаковых систем неприкладных и прикладных искусств. Общее и различное между языковыми знаками и знаками неприкладных искусств. Характер знаковой коммуникации в прикладных искусствах.

ТЕМА ТРЕТЬЯ. ***Танец как знаковая система*** (4 часа).

Танец среди семиотических систем неприкладных искусств.

Множественность танцевальных (хореографических) канонов.

Природа танцевального знака. Танцевальный знак и его референт.

Материал танцевальных знаков. Танцевальный образ и фигуры танцевальных знаков. Развитие знакообразования в танце.

Основные разновидности танца. Особенности сценического танца.

Отношения сюжета, танца и пантомимы в хореографическом спектакле.

Хореографический спектакль как знаковый ансамбль.

ТЕМА ЧЕТВЕРТАЯ. ***Музыка как знаковая система*** (4 часа).

Музыка среди семиотических систем неприкладных искусств. Отношения музыки и семиотических систем, реализующих полный знакообмен. Отношения музыки и семиотических систем, реализующих неполный знакообмен. Различие музыки и слова как знаковых явлений. Общее и различное у музыки и языка как знаковых явлений.

Музыкальный знак и его референт. Музыкальный образ. Восприятие музыкальных знаков. Референт музыкальных знаков. Компоненты и типы звукомузыкальной коммуникации.

Материал музыкальных знаков. Фактура музыкальных знаков. Общее и различное у материала и фактуры музыки и звучащей речи.

Фигуры музыкальных знаков.

Основные виды классификации музыки. Музыка как явление культуры и музыкальная культура.

ТЕМА ПЯТАЯ. ***Изображение как знаковая система*** (4 часа).

«Изобразительная деятельность» и «изображение». Изобразительные знаки среди других знаковых систем.

Природа зрения. Отношение ‘видения’ и ‘изображения’. «Изображение» и «видение»: форма и образ восприятия. Изображение как выражение мыслимого содержания через видимую форму.

Природа картин и рисунков. Двойственность информации в оптическом строе как причина двойственности нашего внутреннего опыта по отношению к картине. Два уровня восприятия. Двойственность природы изобразительного знака.

Знаковая природа линии. От скульптурного подобия к изображению на плоскости.

Изобразительный знак и его референт. Фигуры знаков изображения.

Двойственность картин и рисунков в связи с пониманием природы зрительного восприятия. От зрительного к изобразительному. Становление уровней изобразительного языка. О роли внимания в восприятии образной реальности. Общие представления об уровнях образной реальности. Изобразительное и выразительное, рассмотренное на примере фигур знаков изображения.

Понятие предмета и пространства. Становление уровней образной реальности. Изобразительный образ и изобразительная знаковая деятельность.

ТЕМА ШЕСТАЯ. ***Костюм как знаковая система*** (2 часа).

Костюм среди других семиотических систем. Костюм среди семиотических систем прикладных искусств.

Терминологическое и содержательное различение понятий *одежды, костюма* и *моды*. Костюм как важнейшее средство самоназвания и самоопределения человека.

Функциональное назначение костюмных знаков. Знаковая роль костюма в обществе.

Различение понятий *личность, индивидуальность и персональность* в истолковании костюма как знакового явления.

Фактура и материалы костюмных знаков. Одежда как *фактура знака* в костюме. Терминология и номенклатура одежды. Производство знаковых материалов костюма.

Референт и фигуры костюмных знаков.

ТЕМА СЕДЬМАЯ. ***Архитектура как знаковая система*** (2 часа).

Архитектура среди других семиотических систем. Архитектура среди семиотических систем прикладных искусств.

Функциональное назначение архитектурных знаков. Архитектура в отношении к человеку.

Референт архитектурных знаков.

Фактура и материалы архитектурных знаков. Фигуры архитектурного знака. Типы архитектурной композиции.

ТЕМА ВОСЬМАЯ. ***Знаковые свойства утвари*** (2 часа).

Функциональное назначение знаков утвари (мебель, посуда, инструменты как орудия труда и быта, оружие и др. п.). Дизайн как придание эстетической формы утвари, используемой человеком.

Дизайн утвари среди других семиотических систем. Дизайн утвари среди семиотических систем прикладных искусств.

Знаки утвари и их референты.

Фактура и материалы знаков утвари. Фигуры знаков утвари.

ТЕМА ДЕВЯТАЯ. ***Семиотические системы знаков управления*** (2 часа).

Реализация общественно значимой предметной деятельности в знаках управления.

Знаки-меры. Функционирование знаков-мер. Параметры и *измерение*. Материал знаков-мер.Референт знаков-мер.

Знаки-ориентиры. Функционирование знаков-ориентиров. Материал знаков-ориентиров.Референт знаков-ориентиров.

Знаки-сигналы. Функционирование знаков-сигналов. Материал знаков-сигналов.Референт знаков-сигналов.

Отношение языка и знаков управления.

Знаки управления и особенности коммуникации в семиотических системах управления.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Интегральные семиотические системы (знаки общего пользования) (4 часа).

ТЕМА ПЕРВАЯ. ***Знаки игры и знаки исчисления*** (2 часа).

Функциональное разделение игр; их разновидности и основные характеристики. Назначение знаков игры. Азарт как особое переживание, свойственное только игре. Особенности коммуникации с помощью знаков игры. Отношения языка и знаков игры. Референт и фактура знаков игры.

Функциональное назначение знаков исчисления. Референт и фактура знаков исчисления.Отношения языка и знаков исчисления. Особенности коммуникации с помощью знаков исчисления.

ТЕМА ВТОРАЯ. ***Обрядовые знаки*** (2 часа).

Наиболее общие разновидности обрядов (повременные персональные, повременные общие, обстоятельственные и календарные обряды) и их функциональное назначение. Обрядовые структуры.

Материал обрядовых знаков; комплексность материала обрядовых знаков. Референт обрядовых знаков; модальность референта обрядовых знаков. Особенности фигур обрядовых знаков. Характер знакообмена в обрядовых знаках.

Особенности коммуникации с помощью обрядовых знаков; характер совмещения всех типов коммуникаций (словесных и внесловесных) в обрядовых знаках.

РАЗДЕЛ III. Язык как знаковая система (2 часа).

ТЕМА ПЕРВАЯ. ***Язык как знаковая система*** (2 часа).

Особенное место языка среди семиотических систем. Взаимодействие языковых знаков и знаков других семиотических систем. *Универсальность* языковых знаков.

Фактура, материал и орудия производства языковых знаков. Невидоспецифичность и обобщенность фактуры языковых знаков.

Многоплановость и разноплановость языкового мимезиса. Обусловленность мимезиса, создаваемого средствами языка, обобщенностью фактуры, универсальностью языковых знаков и множественностью специализации языка.

Разнородность и разноплановость условности языковых знаков.

Фигуры и референты языковых знаков.

Характер знакообмена и характеристики коммуникации с помощью языковых знаков. Содержание сигнала и содержание знака. Функции модальности языкового знака.

Особенности языковых знаков: аналитичность и понятийность; местоименность, темпоральность, модальность и оценочность.

1. **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА**

Примерный перечень тематических вопросов к зачету по курсу «Семиотика искусства»:

1. Понятие знака в семиотике. Основные группы знаков, существующих в обществе.

2. Предмет и определение семиотики. Функциональные категории знаков. Разряды знаковых образований.

3. Понятия полного и неполного знакообмена.

4. Понятие материала и фактуры знака.

5. Понятие условности знака. Условная коммуникация.

6. Понятие миметичности знака.

7. Понятие фигуры знака.

8. Отношение знаков и их референтов в прикладных и неприкладных семиотических системах.

9. Модальность знаков.

10. Функциональное назначение архитектурных знаков; их материал и фигуры.

11. Понятие и виды социальной семантической информации.

12. Развитие знаковых систем и законы развития семиотики.

13. Различия знаков по их отношениям к своим референтам.

14. Классы семиотических систем. Организация социальной знаковой деятельности.

15. Различие знака, сигнала и команд. Отличие знака от симптомов и признаков.

16. Типы знаков. Различия знаков по признаку вхождения в культуру.

17. Общая характеристика семиотических систем неприкладных искусств.

18. Семиотика как эмпирическое и теоретическое знание.

19. Общая характеристика семиотических систем прикладных искусств.

20. Основные различия между семиотическими системами неприкладных и прикладных искусств.

21. Культурно-историческое развитие языка.

22. Прогностический комплекс знаков.

23. Дизайн утвари как семиотическая система.

24. Конструктивные отношения сюжета, танца и пантомимы в хореографическом спектакле.

25. Характеристика интегральных семиотических систем (систем общего пользования).

26. Язык среди семиотических систем. Основные отличия языка от иных знаковых систем.

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает

следующие компетенции:

Компетенция (указываются в соответствии с ОС	**Код по ОС**	**Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)**	**Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе в междисциплинарных областях	УК-1	Владеет знаниями в области истории искусства и дизайна, способен анализировать с историко-культурной точки зрения различные явления, умеет критически оценивать современные тенденции дизайна на основе полученных знаний, способен выделять наиболее значимые факты и явления в современном художественном процессе.	Лекции, контрольные задания по описанию отдельных художественных объектов, посещение выставок и художественных музеев.
способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы	УК-2	Владеет знаниями в области истории искусства и дизайна, способен анализировать с историко-культурной точки зрения различные явления, умеет критически оценивать современные тенденции дизайна на основе полученных знаний, способен выделять наиболее значимые факты и явления в современном художественном процессе.	Лекции, контрольные задания по описанию отдельных художественных объектов, посещение выставок и художественных музеев.
Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в соответствующей профессиональной области, в том числе с использованием адекватных информационно-коммуникационных технологий	ОПК-1	Способен подбирать аналитическую и исследовательскую литературу по заданной проблеме, умеет реферативно излагать источники, способен анализировать литературу, выделяя наиболее значимые идеи, умеет применять знания в решении практических задач.	Лекции, контрольные задания в форме подготовки и представлении презентации по заданной теме.
пособность к разработке новых методов исследования, их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности с учетом правил соблюдения авторских прав	ОПК-2	Способен подбирать аналитическую и исследовательскую литературу по заданной проблеме, умеет реферативно излагать источники, способен анализировать литературу, выделяя наиболее значимые идеи, умеет применять знания в решении практических задач.	Лекции, контрольные задания в форме подготовки и представлении презентации по заданной теме.
Способность осуществлять анализ на основе работы с произведениями искусства, включая дизайн, и историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек	ПК-4	Способен анализировать научную литературу, выделять наиболее значимые идеи, которые могут быть полезны для практической работы, анализирует информацию из разных источников для решения конкретной профессиональной проблемы, способен систематизировать полученную информацию.	Лекции, контрольные задания по описанию отдельных художественных объектов, посещение выставок и художественных музеев.
Способность самостоятельно формулировать гипотезы теоретического и эмпирического характера для решения задач в области искусствознания на базе анализа источников	ПК-3	Способен аргументировано излагать и защищать позицию в научной дискуссии.	Практические занятия.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины

Вид учебной работы		**Количество з.е.**		
Всего **по учебному плану**	**Семестры**	
№ 2	**№ 3**
Аудиторные занятия (всего):				
В том числе:				
Лекции (Л)				
практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия				
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный практикум) (ЛП)				
Контроль самостоятельной работы (КСР):				
Самостоятельная работа (всего):				
Общая трудоемкость дисциплины:	Часы:			
Зач. ед.:	4	2	2
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)		зачет	зачет	зачет

V. **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ**

Семестр 2, 3.

Тема	Всего	Ауд. занятия	Самост. работа
	36час.		
Тема 1. Семиотика в системе гуманитарного знания История термина семиотика. Слово знак и термин знак в семиотике. Понятие знака в семиотике. Основные группы знаков, представленных в обществе. Назначение знаков. Роль языка: понятие знакового ансамбля. Функциональные категории знаков. Разряды знаковых образований. Классы семиотических систем; организация социальной деятельности и определение «семиотики».	4 час.	2час.	2 час.
Тема 2. Понятие и основные виды социальной семантической информации. Развитие семиотических систем. Знаки как унитарные носители информации о фактах культуры. Сохранение единства знаковых форм и различие содержания разных фактурных стратов культуры. Возможности системного анализа групп знаков.Законы семиотики.	4 час.	2час.	2час.
Тема 3. Общие черты развития семиотики как научного знания. Общие направления исторического развития семиотики. Семиотика как предмет философского изучения в Античности (Платон, Аристотель). Понимание знака как оператора дедукции в Средневековье и понимание знака как оператора индукции в философской традиции европейского рационализма и логики.	4 час.	2час.	2час.
Тема 4. Общие направления исторического развития семиотики. Семиотика как предмет философского изучения в Античности (Платон, Аристотель). Понимание знака как оператора дедукции в Средневековье и понимание знака как оператора индукции в философской традиции европейского рационализма и логики. Осмысление знака в эпоху Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, Э. Кондильяк, И. Кант). XIX-й век. Представления о знаковой форме языка в работах В. фон Гумбольдта и о знаковой форме искусства у И. Тэна. Фактическая, по преимуществу конструктивная, постановка вопроса о семиотике как эмпирической, вспомогательно-исторической дисциплине в XIX–нач. XX века: методы образования новых знаков применительно к новым техническим средствам, в частности, к новым орудиям и материалам производства речи массовой информации. Конец XIX–нач. XXвека. Представления о знаковой форме языка в работах А.А. Потебни. Семиотика Чарльза Сандерса Пирса. Семиология Фердинанда де Соссюра и ее развитие во французской социологической школе (Ш. Балли, А. Сешэ). XXвек. Г.Г. Шпет, А.Г. Габричевский. Французская школа семиотики (Э. Бенвенист, Р. Барт, А. Греймас). Итальянская школа семиотики (У. Эко).	4 час.	2час.	2час.
Тема 5. Знак: свойства, структура, типы Понятие условности знака. Условная коммуникация. Понятие миметичности знака. Модальность знаков. Основные виды модальности знаковой деятельности. Понятие материала и фактуры знака. Понятие фигуры знака. Воспроизведение знаков и основные виды подражания знакам. Основные типы внутренних форм знаков. Различие знака и сигнала. Отличие знака от симптомов и признаков. Типы знаков. Различение знаков по признаку использования и по принципу вхождения в культуру. Разновидности знаков по их отношению к метафоричности. Различение знаков по временному характеру их применения. Различение знаков по их отношению к своим референтам. Различие реального и идеального. Виды межличностных коммуникаций и коммуникативные возможности знаков. Свойства и признаки знаков. Типы знаковых систем. Понятие полного и ограниченного знакообмена.	4 час.	2час.	2час.
Тема 6. Неязыковые знаковые системы. Специальные семиотические системы (знаки профессионального пользования). Семиотические системы прогностики. Прогностика как характерная черта общественного сознания. Прогностический комплекс знаков: приметы, гадания, знамения. Референты знаков прогностики. Отношения языка и знаков прогностики. Общие и сравнительные характеристики прогностического комплекса знаков.	4 час.	2час.	2час.
Тема 7. Семиотические системы неприкладных и прикладных искусств. Различие между семиотическими системами неприкладных и прикладных искусств. Функции знаков неприкладных и прикладных искусств. Наиболее общие характеристические особенности семиотических систем неприкладных искусств: представление времени, представление пространства, возможность изображения мира вне человека. Референты знаков неприкладных искусств. Изобразительное и выразительное в знаках неприкладных искусств. Наиболее общие характеристические особенности прикладных искусств: указание назначения вещи в среде обитания человека, защита человека от воздействий природной среды, образование движимого искусственного окружения человека. Различение вещи и знака в системе прикладных искусств.	4 час.	2час.	2час.
Тема 8. Материалы знаков неприкладных и прикладных искусств. Отношения знаков и их референтов в неприкладныхи прикладных искусствах. Отношения языка и знаковых систем неприкладных и прикладных искусств. Общее и различное между языковыми знаками и знаками неприкладных искусств. Характер знаковой коммуникации в прикладных искусствах.	4 час.	2час.	2час.
Тема 9. Танец как знаковая система. Танец среди семиотических систем неприкладных искусств. Множественность танцевальных (хореографических) канонов. Природа танцевального знака. Танцевальный знак и его референт. Материал танцевальных знаков. Танцевальный образ и фигуры танцевальных знаков. Развитие знакообразования в танце. Основные разновидности танца. Особенности сценического танца. Отношения сюжета, танца и пантомимы в хореографическом спектакле. Хореографический спектакль как знаковый ансамбль.	4 час.	2час.	2час.
Тема 10. Музыка как знаковая система. Музыка среди семиотических систем неприкладных искусств. Отношения музыки и семиотических систем, реализующих полный знакообмен. Отношения музыки и семиотических систем, реализующих неполный знакообмен. Различие музыки и слова как знаковых явлений. Общее и различное у музыки и языка как знаковых явлений. Музыкальный знак и его референт. Музыкальный образ. Восприятие музыкальных знаков. Референт музыкальных знаков. Компоненты и типы звукомузыкальной коммуникации. Материал музыкальных знаков. Фактура музыкальных знаков. Общее и различное у материала и фактуры музыки и звучащей речи. Фигуры музыкальных знаков. Основные виды классификации музыки. Музыка как явление культуры и музыкальная культура.	4 час.	2час.	2час.
Тема 11. Изображение как знаковая система. «Изобразительная деятельность» и «изображение». Изобразительные знаки среди других знаковых систем. Природа зрения. Отношение ‘видения’ и ‘изображения’. «Изображение» и «видение»: форма и образ восприятия. Изображение как выражение мыслимого содержания через видимую форму. Природа картин и рисунков. Двойственность информации в оптическом строе как причина двойственности нашего внутреннего опыта по отношению к картине. Два уровня восприятия. Двойственность природы изобразительного знака. Знаковая природа линии. От скульптурного подобия к изображению на плоскости. Изобразительный знак и его референт. Фигуры знаков изображения. Двойственность картин и рисунков в связи с пониманием природы зрительного восприятия. От зрительного к изобразительному. Становление уровней изобразительного языка. О роли внимания в восприятии образной реальности. Общие представления об уровнях образной реальности. Изобразительное и выразительное, рассмотренное на примере фигур знаков изображения. Понятие предмета и пространства. Становление уровней образной реальности. Изобразительный образ и изобразительная знаковая деятельность.	4 час.	2час.	2час.
Тема 12. Костюм как знаковая система. Костюм среди других семиотических систем. Костюм среди семиотических систем прикладных искусств. Терминологическое и содержательное различение понятий одежды, костюма и моды. Костюм как важнейшее средство самоназвания и самоопределения человека. Функциональное назначение костюмных знаков. Знаковая роль костюма в обществе. Различение понятий личность, индивидуальность и персональность в истолковании костюма как знакового явления. Фактура и материалы костюмных знаков. Одежда как фактура знака в костюме. Терминология и номенклатура одежды. Производство знаковых материалов костюма. Референт и фигуры костюмных знаков.	4 час.	2час.	2час.
Тема 13. Архитектура как знаковая система. Архитектура среди других семиотических систем. Архитектура среди семиотических систем прикладных искусств. Функциональное назначение архитектурных знаков. Архитектура в отношении к человеку. Референт архитектурных знаков. Фактура и материалы архитектурных знаков. Фигуры архитектурного знака. Типы архитектурной композиции. Знаковые свойства утвари. Функциональное назначение знаков утвари (мебель, посуда, инструменты как орудия труда и быта, оружие и др. п.). Дизайн как придание эстетической формы утвари, используемой человеком. Дизайн утвари среди других семиотических систем. Дизайн утвари среди семиотических систем прикладных искусств. Знаки утвари и их референты. Фактура и материалы знаков утвари. Фигуры знаков утвари.	4 час.	2час.	2час.
Тема 14. Семиотические системы знаков управления. Реализация общественно значимой предметной деятельности в знаках управления. Знаки-меры. Функционирование знаков-мер. Параметры и измерение. Материал знаков-мер.Референт знаков-мер. Знаки-ориентиры. Функционирование знаков-ориентиров. Материал знаков-ориентиров.Референт знаков-ориентиров. Знаки-сигналы. Функционирование знаков-сигналов. Материал знаков-сигналов.Референт знаков-сигналов. Отношение языка и знаков управления. Знаки управления и особенности коммуникации в семиотических системах управления.	4 час.	2час.	2час.
Тема 15. Интегральные семиотические системы. Знаки игры и знаки исчисления. Функциональное разделение игр; их разновидности и основные характеристики. Назначение знаков игры. Азарт как особое переживание, свойственное только игре. Особенности коммуникации с помощью знаков игры. Отношения языка и знаков игры. Референт и фактура знаков игры. Функциональное назначение знаков исчисления. Референт и фактура знаков исчисления.Отношения языка и знаков исчисления. Особенности коммуникации с помощью знаков исчисления. Обрядовые знаки. Наиболее общие разновидности обрядов (повременные персональные, повременные общие, обстоятельственные и календарные обряды) и их функциональное назначение. Обрядовые структуры. Материал обрядовых знаков; комплексность материала обрядовых знаков. Референт обрядовых знаков; модальность референта обрядовых знаков. Особенности фигур обрядовых знаков. Характер знакообмена в обрядовых знаках. Особенности коммуникации с помощью обрядовых знаков; характер совмещения всех типов коммуникаций (словесных и внесловесных) в обрядовых знаках.	4 час.	2час.	2час.
Тема 16. Язык как знаковая система. Особенное место языка среди семиотических систем. Взаимодействие языковых знаков и знаков других семиотических систем. Универсальность языковых знаков. Фактура, материал и орудия производства языковых знаков. Невидоспецифичность и обобщенность фактуры языковых знаков. Многоплановость и разноплановость языкового мимезиса. Обусловленность мимезиса, создаваемого средствами языка, обобщенностью фактуры, универсальностью языковых знаков и множественностью специализации языка. Разнородность и разноплановость условности языковых знаков. Фигуры и референты языковых знаков. Характер знакообмена и характеристики коммуникации с помощью языковых знаков. Содержание сигнала и содержание знака. Функции модальности языкового знака. Особенности языковых знаков: аналитичность и понятийность; местоименность, темпоральность, модальность и оценочность.	4 час.	2час.	2час.

VI. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета (второй семестр, третий семестр).

VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Обязательная литература:

Тексты:

Августин, Аврелий, блаж. Об учителе // Блаженный Августин. Об истинной религии. Теологический трактат. Минск: Харвест, 1999. С. 300‒350.

Августин, Аврелий, блаж. О порядке // Блаженный Августин. Об истинной религии. Теологический трактат. Минск: Харвест, 1999. С. 141‒213.

Аристотель. Поэтика. Риторика // Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 111–229.

да Винчи Л. Книга о живописи / Пер. с итал. М., 1934. Книга первая.

Кроче Б. Краткое изложение эстетики // Антология сочинений по философии. СПб, 1999. С. 399‒409.

Платон. Диалоги Кратил, Пир// Платон. Сочинения: В IV-х т. М., 1990–1994.

Учебники и монографии:

Лободанов А.П. Семиотика искусства. М.: Изд-во ГИИ, 2011.

Асафьев Б.В**.** Музыкальная форма как процесс. Изд. 2-е. Л., 1971. Часть вторая «Интонация».

Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель: История. Стили. Мастера. СПб., 2003.

Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. М., 1986.

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. М., 2010.

Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIXвека. Л.-М., 1958;она же: Русский балетный театр второй половины XIXвека. Л.-М., 1963.

Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: В IV-х т. СПб., 2001.

Рождественский Ю.В. Общая филология. М.: Фонд “Новое тысячелетие”, 1996.

Дополнительная литература:

Ванслов В.В. Что такое искусство? М., 1988.

Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 345–472.

Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. 1-е изд. М.: ЧеРо, 1996 (и последующие издания).

Рождественский Ю.В. Словарь терминов. Общество. Семиотика. Экономика. Культура. Образование. М.: Флинта-Наука, 2002. Раздел «Семиотика», сс. 22 – 32.

Де Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.

1. Учебный план составлен на основе Учебного плана подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура),направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение, направленность (профиль) подготовки –Теория и история искусства от 02 сентября 2014 г. с учетом изменений в ОС МГУ, внесенных Приказом №831 по МГУ имени М.В.Ломоносова от 31.08.2015 «Об утверждении изменений в самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты МГУ для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». [↑](#footnote-ref-2)
2. Аспирант имеет возможность выбирать одну из следующих дисциплин: «Типология художественного образа», «Единицы и категории морфологии искусства» или другую дисциплину в соответствие с проблематикой и направленностью программы [↑](#footnote-ref-3)
3. Аспирант имеет возможность выбирать одну из списка ежегодно обновляемых дисциплин в соответствие с проблематикой и направленностью основной образовательной программы, реализуемой на факультете искусств МГУ, или общеуниверситетских дисциплин; дисциплин, реализуемых в других подразделениях МГУ в соответствие с проблематикой и направленностью программы [↑](#footnote-ref-4)