Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель программы аспирантуры

_____ В.П. Океанский
(подпись)

«24» марта 2026 г.

Рабочая программа дисциплины
СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Научная специальность:	5.10.1. Теория и история культуры, искусства
Направленность образовательной программы:	
Срок освоения образовательной программы и форма обучения:	3 года

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является овладение методологией структурно-семиотического анализа культуры и искусства.

Задачи:

– обращение к основным этапам становления семиотики как науки и семиотики культуры и искусства как направлений семиотического знания;

– знакомство с методами классической и «глубокой» семиотики;

– освоение основных понятий семиотики: язык, знак, информация, коммуникация, символ, текст, дискурс, пространство-время и др.;

– целостный взгляд на культуру в аспекте её знаковости;

– описание семиотических механизмов культуры;

– семиотический анализ различных типов культур;

– структурно-семиотический анализ художественного произведения;

– обращение к языку различных видов искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Семиотика культуры и искусства» является дисциплиной по выбору образовательного компонента дисциплин. Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации.

Аспирант, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне освоения дисциплины «Теория и история культуры, искусства»:

Знать: методы анализа культуры, основную терминологию

Уметь: реферировать научную литературу.

Владеть: навыками анализа теоретических и исторических аспектов культуры.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные понятия и приемы структурно-семиотического анализа культуры и искусства; основные принципы смыслообразования в культуре; семиотические типы культур.

Уметь: дать структурно-семиотический анализ художественного произведения и конкретно-исторического типа культуры; анализировать семиотические тенденции современной культуры.

Иметь опыт: использования структурно-семиотического анализа культуры и искусства в собственном научном исследовании.

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа)

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и трудоемкостью занятий лекционно-семинарского типа

№	Разделы (темы) дисциплины	Семестр	Виды занятий, их объем (в акад. часах, по очной форме обучения)			Формы текущего контроля успеваемости (по очной форме обучения) Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Самостоятельная работа обучающихся	
1.	Семиотика как наука. История семиотики	3	2	2	4	Входная диагностика: тест с последующим обсуждением результатов.
2.	Семиотика знака и знаковых систем	3	2	2	4	Опорный конспект Отчет
3.	Язык в системе культуры	3	2	2	4	Опорный конспект Отчет
4.	Информация и коммуникация в системе культуры	3	2	2	4	Опорный конспект Отчет
5.	Символ в системе культуры	3	2	2	4	Опорный конспект Отчет
6.	Базовые принципы смыслообразования в культуре. Структурная морфология культуры	3	2	2	4	Опорный конспект Отчет
7.	Семиотика культурных концептов	3	2	2	4	Опорный конспект Отчет
8.	Семиотика текста	3	2	2	4	Опорный конспект Отчет
9.	Семиотика искусства. Заключительный. Подведение и анализ промежуточных результатов освоения дисциплины	3	2	2	4	Подготовка и защита реферата
	Итого за семестр:		18	18	36	Зачет с оценкой

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам)

Тема 1. Семиотика как наука. История семиотики: основные этапы становления семиотики

Семиотика как наука. Определения. Место семиотики в научной методологии XX века. Основные направления современной семиотики: общая семиотика, лингвосемиотика, биосемиотика, семиотика культуры и искусства.

История семиотики, основные этапы её становления и школы.

(1) Предыстория современной семиотики. Пифагорейское учение о числах, пропорциях, золотом сечении. Античное учение о слове-логосе. Рождение логики. Грамматика – логика – риторика в системе античного и средневекового образования. Средневековый тривиум и составные части семиотики. Александрийская школа – рождение экзегетики, символико-

аллегорического толкования Библии. Теория символа Псевдо–Дионисия Ареопагита. Семиотические аспекты эпохи Возрождения (теория прямой перспективы, книжные шрифты). Размышления о природе знака и языка новоевропейской рационалистической философии. Семиотика и логика: Лейбниц, Гоббс, Дж. Локк, Кант, Гегель, Шеллинг.

(2) Ч. Пирс Ф. де Соссюр – основатели современной семиотики. Типология знаков Ч. Пирса. Ф. де Соссюр – основоположник структурной лингвистики. Принцип бинаризма и бинарные оппозиции Соссюра: язык – речь, синхрония – диахрония, синтагматика – парадигматика языка.

(3) Структурная лингвистика и её течения. Американский дескриптивизм – этнолингвистика Э. Сэпира и др. Копенгагенская глоссематика Л. Ельмслева. Теория языка Ельмслева. Учение о трёх типах зависимости языковой формы (координация, детерминация, констелляция). Пражская школа структурной поэтики, фонология Н. Трубецкого, идеи Р. Якобсона. Генеративная лингвистика Н. Хомского.

(4) Американская школа семиотики. Ч. Пирс. У. Моррис о трёх составных частях семиотики (синтактика – семантика – прагматика). Связь с американским бихевиоризмом и прагматизмом. Э. Сэпир. Н. Хомский. Разработка машинных языков.

(5) Французский структурализм. Структурная антропология К. Леви-Стросса. Выявление логики мифа. Семиология Р. Барта. М. Фуко «Слова и вещи» – исследование эпистем и дискурсивных практик.

(6) Французский постструктурализм и постмодернизм. 4 направления критики структурализма: проблемы структурности, знаковости, коммуникативности, целостности субъекта. Р. Барт «Смерть автора». Идеи Ж. Дерриды: оппозиция речь – письмо в истории западной культуры, критика логоцентризма, концепция деконструкции, грамматологии. Идеи Ю. Кристевой (интертекст), Ц. Тодорова (знак и символ).

(7) Отечественная семиотика. Становление структурных исследований (структурной поэтики). Формальная школа: искусство как приём (В. Шкловский), идеи Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова. Морфология сказки по В.Я. Проппу. Тартусско-московская структурно-семиотическая школа, идеи и представители. Ю.М. Лотман и его идеи: идея семиосферы, Лотман о функциях семиотического объекта, пространственном языке культуры, проблема текста и символа. «Лекции о структуральной поэтике». Труды по знаковым системам. Работы В.В. Иванова, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, З.Г. Минц.

(8) Становление «глубокой» семиотики. Проблема язык и мышление (В. Гумбольдт), философия имени С. Булгакова и А.Ф. Лосева. Философия языка Г.Г. Шпета. Семиотические идеи П.Флоренского: проблема символа, теория обратной перспективы. Семиотические идеи М.М. Бахтина: проблемы хронотопа, текста, диалога. Семиотика концептов Ю.С.Степанова.

Тема 2. Семиотика знака и знаковых систем

(1) Знак в системе культуры, его функции. Структура знака. Типология знаков. Античная логика и Кант о типологии знаков. Знаки естественные и конвенциональные. Типы знаков по Ч. Пирсу: индексы, иконические знаки, символы. Их использование в современной рекламе.

(2) Знаковые системы культуры: сигнальные (дорожные, спортивные, навигационные, военные знаки), информационные (научно-математические, химические и др. знаки), технологические (меры измерения, деньги и др.), ритуалистические знаки. Типология знаковых систем по Ю.В.Рождественскому и по Н.Б.Мечковской.

(3) Значение и смысл знака. Буквальный и переносный смысл. Проблема значения как проблема концепта.

Тема 3. Язык в системе культуры

(1) Понятие языка в семиотике. Лингвоцентризм культуры XX века. И. Гердер, В. Гумбольдт, Э. Сэпир, Л. Витгенштейн, М.Хайдеггер, М.Бахтин о языке. И. Бродский о «диктате языка». Фундаментальная роль языка в научной методологии XX века.

(2) Теории происхождения языка: звукоподражание, общественный договор, сакральность языка. Новоевропейская философия и структурная лингвистика о познавательной и коммуникативной функциях. Мифосемантическая и сакральная функции языка.

(3) Философия имени. Споры об онтологическом статусе имени. Платоновская, аристотелевская традиции и номинализм понимания природы слова. Философия имени в русской религиозной философии XX века: П.Флоренский, С. Н.Булгаков, А.Ф. Лосев. Энергетика имени.

(4)Язык и мышление. Исторические формы существования языка. Место и значение языка в истории культуры. Язык и миф. Миф как магическое слово в обряде. Язык и речь. Эпоха устного слова. Язык и письмо. Письмо иероглифическое и фонетическое. Ж. Деррида о возможностях речи и письма. Речь как основа логоцентризма. Сакральные языки (языки религиозного предания). Эволюция языка от конкретного к абстрактному. Язык науки. Эволюция поэтического языка. Мифопоэтический язык. Национальные литературные языки. Классический и современный поэтический язык. Проблема дискурса и нарратива. Специфика культурологического дискурса.

(5) Структурная организация языка. Фонетика, морфология, синтаксис – синтактика языка и текста. Лексика и её закономерности (синонимия, антонимы, омонимы, фразеологизмы) – семантика языка и текста. Стилистика, понятие стилевой нормы (прагматика языка и текста). Речевой этикет.

(6)Риторика в системе и истории культуры. Эпоха риторической культуры (риторического дискурса). Риторика в античном понимании: ораторское искусство, логика и диалектика (софисты и ораторы), литературная риторическая норма. 3 исторических аспекта риторики: 1) риторическая норма. Различие трёх стилей как коррелят сословного принципа. Разрушение риторики в эпоху романтизма. 2) Стилистические нормы речи. Категория уместного. Нормативная и ненормативная лексика. Современное возрождение риторики. 3) Риторическое искусство – учение о тропах и фигурах. Риторика как теория поэтической речи. Метафора, метонимия, синегдоха, перифраза и др. Ю.М. Лотман о тропах (механизм семантической неопределённости).

Тема 4. Информация и коммуникация в системе культуры

(1) Понятие информации, информационного общества и информационной среды. Сознательное и бессознательное усвоение информации.

(2) Понятие коммуникации, массовые коммуникации современной культуры. Структура коммуникативного акта. Проблема диалога.

(3) Типология процессов коммуникации. Вербальные и невербальные способы общения. Язык жестов в истории культуры. Язык жестов в античной и средневековой культуре. Семиотика руки в языке жеста. Жест как выражение внутреннего мира человека (история картины).

(4) Исторические способы передачи информации. Устный способ и тип культуры, с ним связанный. Письменная передача и трансформации в культуре. «Галактика Гуттенберга». Медийные способы передачи информации. Интернет и его возможности.

Тема 5. Символ в системе культуры.

(1) Знак и символ. Условность знака и онтологизм символа – его многозначность. Символ в системе культуры. Язык символов.

(2) Теории символа. Платоновский и аристотелевский подход к пониманию символа. Христианская эстетика о символе. Традиционное и романтическое понимание символа. Гёте о символе и аллегории.

(3) Теории символа XX века. Символизм как выражение сущности культуры. О. Шпенглер о культурных прасимволах. Теория архетипов К.Г.Юнга. Символическая теория культуры Э. Кассирера (идеальный мир значений) и Л.Уайта (способность к символизации). Иконология Э. Панофского (проблема скрытого символизма в искусстве). «Теория символа» Ц. Тодорова. Проблема символа в отечественной мысли: Вяч. Иванов, Н.А. Бердяев,

П. Флоренский, А. Ф.Лосев, Ю.М.Лотман. Конденсационный и референциальный символизм по Э.Сэпиру.

(4) Описание художественного символа. Типы художественной символики: мифологический образ-символ, аллегория, скрытая символика, ассоциативная символика, неомифологизм.

(5) Символизм культурных форм. Миф как семиотическая система. Семантика мифомышления: синкретизм, космизм (аналогизм, космологизм мифа), мифологическое время (первоначальное, возвратимое, ритуальное, циклическое, эсхатологическое), архетипичность мифа. Религиозно-мифологическая символика союза двух начал, природных стихий, дома и человека, животных и растений. Символика центра: мировой горы, древа, креста, геометрическая символика.

Символическое мышление (единство образа и идеи) мировых религий. Иконологическое (ипостасное) мышление (Г. Померанц). Христианская Троица – классический образец ипостасной структуры. Лик – лицо - личина. Христианская символика креста.

Семиотика русских обрядов и ритуалов – календарных и православных праздников. Семиотика русской свадьбы.

Семиотика этикета. Этикет дипломатический, придворный, гражданский, современный этикет. Семиотика одежды. Символика цвета и цветов. Цветы как язык любви.

Символика детского рисунка. Символические личности в истории культуры.

Тема 6. Базовые принципы смыслообразования в культуре. Структурная морфология культуры

(1) Структурная морфология культуры. Базовые принципы смыслообразования в культуре: диады и триады ценностей и смыслов. Принцип бинаризма. Фундаментальные бинарные оппозиции культуры: я – другое, своё – чужое, сакральное – профанное, имманентное – трансцендентальное.

(2) Типология бинарных отношений: 1) Мифопоэтический принцип целостности, дополнительности (и – и). 2) Амбивалентность, антиномичность отношений полюсов. 3) Двусмысленность, двоение образа. 4) Логоцентрический принцип центрации (логика борьбы и противостояния полярностей: принцип или – или (да – нет). 5) Принцип инверсии (перекодировки полюсов: нет - да) как важнейший принцип неофициальной культуры, контркультуры. 6) Принцип децентрации (ни – ни).

(3) Тройственный принцип смыслообразования, или триадичесикй принцип (триады богов, трёхчленная мифологическая модель мира как мирового древа, прасословия по Шпенглеру). Идея посредника – медиатора.

(4) Недуальные (целостные), дуальные и троичные модели культуры – восточные, русская, западная культуры. Идеи Т. Григорьевой (Дао и Логос), Ю. Лотмана («Культура и взрыв»), М. Эпштейна.

(5) Пространственный язык культуры. Ю.М. Лотман о значении пространственных моделей в культуре. Принцип бинаризма в пространственных моделях: оппозиция своего – чужого, космоса – хаоса, внутреннего – внешнего, сакрального – профанного. Сакральная топология древних городов и храмов. Пространственный язык разных культурных традиций. Семантика сторон света, горы, реки, левого и правого. Семантика храма, дома, усадьбы. Ю.Лотман о пространственных моделях русских писателей.

(6) Время в разных культурных парадигмах. Время линейное и мифологическое. Христианский мистический историзм.

Тема 7. Семиотика культурных концептов

Концептосфера языка и культуры. Школа Ю.С.Степанова. Ю.С.Степанов, Д.С.Лихачёв, А.Д.Шмелёв, В.П.Океанский о концептах отечественной культуры.

Тема 8. Семиотика текста

(1) Текст как знаковая система. М. Бахтин и Ю. Лотман о тексте.

(2) Текст и художественное произведение. Суждения Бахтина, Лотмана, Р. Барта. Текст и контекст.

(3) Текст как структура и система. Понятие структуры – целостность, органичность, многослойность. Структурализм и постструктурализм о соотношении уровней художественной структуры. Важнейшие слои структурно-семиотического анализа художественного произведения. Синтактака, семантика, прагматика текста. Фонетический уровень. Проблема звука и смысла. Морфологический: пространственная организация текста, бинарные оппозиции текста. Синтаксический: ритмика, временная организация текста. Семантический уровень – символика, контекст. Синтактика в единстве с семантикой – проблемы композиции и сюжета. Стилистический уровень – прагматика текста. Синхрония и диахрония текста.

(4) Понятие интертекст, текст в тексте, гипертекст. Диалогическая природа текста, принципы современного искусства (феномен интертекстуальности).

Тема 9. Семиотика искусства

(1)Язык архитектуры. Семиотика основных стилей в истории европейской архитектуры: классический, романский, готика, барокко, классицизм, рококо, ампир, модерн. Г.Вёльфлин «Ренессанс и барокко». Конструктивные и декоративные принципы в истории архитектуры: западной, русской, восточной.

(2)Язык живописи. Семиотика иконы и картины. Типология художественного образа: жизнеподобие-условность, визуальность- умозрение.

Типология композиционной формы. Принципы организации пространства: внешняя и внутренняя точка зрения (Б.А.Успенский). Прямая и обратная перспектива. Композиция в классицизме и барокко. Образ быстротекущего времени в рококо и импрессионизме. Большая картина в реализме. Судьба картины в XX веке.

(3)Семиотика сюжета романа, драмы, кино.

1) Семиотика сюжета западноевропейского и русского романа 19 в. – по статье Ю. М. Лотмана: сказочная и мифологическая основа. Полифонический роман (М.Бахтин).

2) Язык традиционный и новой драмы. Традиционная драма внешнего действия (теория Аристотеля и Гегеля). Проблема полифонии в чеховской драме – децентрация действия. Поэтические, музыкальные, экзистенциальные, символические, трагикомические мотивы чеховской драмы. Принципы гротеска в современной драме.

3) Язык киноискусства как отражение важнейших закономерностей художественного мышления XX века. А. Якимович о языке кино: антропная и биокосмическая парадигмы в языке кино. Всевозможностный мир кино (монтаж и другие выразительные средства). Герой кино – «плохой хороший человек». Семиотика фильмов А. Тарковского.

Подведение и анализ промежуточных результатов освоения дисциплины. Подготовка и защита реферата.

5. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы в процессе изучения дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных образовательных технологий, технологии развития критического мышления, технологии проблемного диалога, технологии продуктивного чтения, технология учебной дискуссии, выполнение аналитических задач на практических занятиях в сочетании с внеаудиторной работой; просмотр и анализ видео- и аудиозаписей.

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: технологии смешанного обучения, мультимедиа технологии; мобильные технологии; технологии визуализации; интерактивные информационные технологии.

Для подготовки к практическим занятиям и выполнения практических заданий аспиранты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: www.biblioclub.ru), Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум (Режим доступа: http://www.rucont.ru).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Виды самостоятельной работы студентов:

1) выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу;
2) чтение текстов и просмотр аудио- и видеозаписей;
3) изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное изучение;
4) изучение тем, прослушанных на лекционных занятиях;
5) выполнение рефератов и контрольных работ.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Входной контроль предполагает тестирование. Текущий контроль предполагает выполнение домашних практических заданий, написание рефератов а также выступление на семинарских занятиях (см. приложение 1). Для текущего контроля успеваемости используются разноуровневые задания (репродуктивного, реконструктивного, творческого характера), которые выполняются самостоятельно.

Ответы оцениваются по следующим критериям:

1. Точность изложения информации.
2. Логичность и системность ответов.
3. Владение терминологическим аппаратом.
4. Знание и владение текстом.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине предполагает зачет с оценкой. Для приема/сдачи зачета используются темы рефератов и вопросы для собеседования. На подготовку теоретического вопроса отводится 60 минут.

Критерии оценки контрольной работы (реферата):

Отлично – работа раскрывает сущность выбранного вопроса, выстроена в логике филологического мышления (анализа) с использованием соответствующей терминологии.

Хорошо – работа формирует основную идею ответа по заданному вопросу, исключает терминологическую нечеткость, отличается отсутствием замечаний по пониманию описываемой ситуации.

Удовлетворительно - работа включает грубые фактические ошибки, допускает терминологическую бедность и нечеткость, не дает представления о широте и глубине излагаемого материала.

Критерии оценки вопросов собеседования:

– отлично ставится за полное и точное, свободное знание фактического и теоретического материала в заданном программой объёме, способность вести диалог по теме, а также логичность и правильность речевого оформления ответа. При неточностях аспиранту задается новый вопрос.

– хорошо ставится за знание основ вопроса.

– удовлетворительно ставится за ответ частичный, фрагментарный, неточный.

– неудовлетворительно – за незнание основ ряда вопросов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для студентов вузов / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд.; перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2012. - 487 с.: ил.

2. Крохина, Н. П. Семиотика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. П. Крохина. — Шуя: ГОУ ВПО "ШГПУ", 2008. – 80 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/152319?cldren=0

3. Лободанов, А. П. Семиотика искусства: история и онтология: учебное пособие / А. П. Лободанов; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва: Московский Государственный Университет, 2013. – 681 с.: ил., табл., схем. – (Классический университетский учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595429. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-19-010803-3. – Текст: электронный.

4. Махлина, С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике: курс лекций / С. Т. Махлина. – Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2010. – 468 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209857. – ISBN 978-5-903983-19-3. – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

1. Ветров, А. А. Семиотика и ее основные проблемы / А. А. Ветров. - Москва: Политиздат, 1968. - 263 с.

2. Иванов, В. В. Избранные труды по семиотике и истории культуры / В. В. Иванов. – Москва: Языки славянской культуры (ЯСК), 2007. – Том 4. Знаковые системы культуры, искусства и науки. – 792 с. – (Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219270. – ISBN 5-9551-0207-8. – Текст: электронный.

3. Кармин, А. С. Семиотика культуры // Кармин А. С. Культурология: уч.пос. СПб.,2006. - С.35-62.

4. Кронгауз, М. А. Семантика: учебник для вузов / М. А. Кронгауз. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2005. - 352 с.

5. Любичева, Е. В. Основы семиотики: методические рекомендации для студентов: методическое пособие / Е. В. Любичева; Институт специальной педагогики и психологии. – Санкт-Петербург: Институт специальной педагогики и психологии, 2016. – 80 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438763. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8179-0208-2. – Текст: электронный.

6. Мечковская, Н.Б. Семиотика: язык. Природа. Культура: курс лекций / Н. Б. Мечковская. - Москва: Академия, 2004. - 432 с.

7. Панов, Е. Н. Знаки, символы, языки / Е.Н. Панов. - 2-е изд.; доп. - Москва: Знание, 1983. - 247 с.

8. Пелипенко, А. А. Культура как система / А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко. - Москва: Языки русской культуры, 1998. - 376 с.

9. Почепцов, Г. Семиотика / Г. Почепцов. - Москва: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2002. - 432 с.

10. Рубцов, Н. Н. Символ в искусстве и жизни: философские размышления / Н. Н. Рубцов. - Москва: Наука, 1991. - 176 с.

11. Семиотика: антология / сост. и общ. ред. Ю.С. Степанова. - 2-е изд.; испр. и доп. - Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. - 704 с.

12. Семиотика культуры // Культурология: учебник для бакалавров / под ред. Ю.Н. Солонина, М. С. Кагана. - Москва: Юрайт, 2012. - С.110-133.

13. Тайсина, Э. А. Философские вопросы семиотики / Э. А. Тайсина. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221509. – ISBN 978-5-91419-951-4. – Текст: электронный.

14. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1995. – 414 с. – (Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213221. – ISBN 5-88766-003-1. – Текст: электронный.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
3. Национальный цифровой ресурс Руконт - https://rucont.ru/default.aspx
4. Электронная библиотека ИвГУ http://lib.ivanovo.ac.ru
5. Электронный каталог НБ ИвГУ http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных программ Microsoft Office и(или) LibreOffice, интернет-браузер Microsoft Edge и(или) Yandex Browser.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории:

– для проведения занятий лекционного типа с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории;

– для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения.

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: *(модели, макеты, демонстрационные устройства и др.; электронные пособия (презентации, электронные словари и т.п.), аудио-визуальные пособия (аудиозаписи, видеоматериалы и т.п.), печатные пособия (таблицы, плакаты, стенды, портреты, схемы и т.п.).*

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: профессор культурологии и изобразительного искусства, доктор филологических наук, доцент Крохина Н.П.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «04» апреля 2022 г., протокол №7

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 6 от «24» января 2024 г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ В.П. Океанский
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 5 от «27» февраля 2025 г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ В.П. Океанский
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 8 от «24» марта 2026 г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ В.П. Океанский
(подпись)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

Методические указания
для обучающихся по освоению дисциплины
СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Научная специальность:	5.10.1. Теория и история культуры, искусства
Направленность образовательной программы:	
Срок освоения образовательной программы и форма обучения:	3 года

Шуя

1. Методические указания к проработке лекционного материала по дисциплине

(Включаются планы лекций, тезисы лекций, презентации к лекциям, литература (источники) к лекциям, задания на дополнение материалов лекций и т.д.)

См.: Крохина, Н.П. Семиотика: учебное пособие / Н. П. Крохина .- Шуя: ГОУ ВПО "ШГПУ", 2008. – 80 с

2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа

2.1. Планы и (или) методические рекомендации к семинарским занятиям

Семинар № 1-2: Семиотические направления и концепции

Цель – анализ работ известных семиотиков XX века.

Задачи:

- анализ важнейших семиотических концепций, направлений, школ;
- освоение семиотической терминологии.

Вопросы и задания

1. Рождение классической семиотики.
- Семиотические идеи Ч. Пирса: анализ типологии знаков.
- Семиотические идеи Ф. де Соссюра: основные принципы структурных исследований.

2. Американская школа семиотики.
- Семиотические идеи У.Морриса: три части семиозиса, знаковое поведение.
- Этнолингвистика Э.Сэпира: гипотеза Сэпира-Уорфа.
- Семиотические идеи Р.Якобсона: теория коммуникации, структурная поэтика (поэты метафоры и метонимии).

3. Французский структурализм.
- Семиотические идеи К.Леви-Стросса: рождение структурной антропологии, принципы анализа мифа.
- Семиотические идеи Р.Барта: семиотика текста и массовой культуры.
- Семиотические идеи М.Фуко: анализ трёх эпистем, культура как дискурсивные практики.

4. Французский постструктурализм.
- Семиотические идеи Ж.Деррида: критика европейского логоцентризма, метод деконструкции.
- Семиотические идеи Ж.Делёза: принцип ризомы.
- Семиотические идеи Ж.Бодрийара: критика массовой культуры, симулякр и стадии симуляции.

5. Отечественная семиотика. Рождение отечественной семиотики: идеи Г.Г.Шпета.

5.1. Рождение структурного анализа текста. – Структурный анализ волшебной сказки В.Я.Проппа.

5.2. Отечественная глубокая семиотика.
- Семиотические идеи П.А.Флоренского: теория символа, теория иконы, философия имени.
- Семиотические идеи М.М.Бахтина: принципы диалога и монолога в культуре, хронотоп худож.произведения, специфика карнавальной культуры.

5.3. Школа Ю.М.Лотмана.
- Семиотические идеи Ю.М.Лотмана: семиосфера, семиотика русской культуры, язык пространства.
- Семиотические идеи В.В.Иванова, Б.А.Успенского, В.Н.Топорова.

5.4. Семиотика концептов Ю.С.Степанова.

Литература

1. Арсланов В.Г. История западноевропейского искусствознания XX века: уч.пос. М., 2003.
2. Волкова Е.В. Эстетико-семиотический мир Ю.М.Лотмана // Вопросы философии. 2004. № 11. С.116-130.
3. Деррида Ж. Конец книги и начало письма // Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998.
4. Иванов В.В. Очерки истории семиотики в СССР. М., 1973.
5. Иванов В.В. Очерки по предыстории и истории семиотики // Иванов В.В. Избр.труды по семиотике и истории культуры. М., 1999. Т.1. С.603-791.
6. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998.
7. Крохина Н.П. Семиотика: уч.пос. Шуя, 2008. Гл.1.
8. Культурология. XX век. Энциклопедия. СПб., 1998. Т.1-2.
9. Леви-Стросс К. Структура и форма: Размышления об одной работе Вл.Проппа; Бремон, Клод. Структурное изучение повествовательных текстов после В.Проппа // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С.Степанов. М., 2001. С.423-452, 472-479. Или: Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000.
10. Лотман Ю.М. Семиосфера // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек-текст-семиосфера-история. М., 1999.
11. Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
12. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. Курс лекций. М., 2004.
13. Руднев В.П. Энциклопедичекий словарь культуры XX века. М., 2001.
14. Хабаров И.А. Философские проблемы семиотики. М., 1978. (Гл.1. Эволюция семиотических идей в философии).
15. Фещенко В. Глубинная семиотика: стадии погружения // Семиотика и авангард: Антология / Под общей ред. Ю.С.Степанова. М., 2006.
16. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
17. Якобсон Р. Взгляд на развитие семиотики // Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996. С.139-161.

Семинар № 3: Язык как знаковая система

Цель – анализ языка как знаковой системы

Задачи

- выявление функций языка
- анализ структуры языка
- выявление концептосферы языка

Вопросы и задания

1. Лингвоцентризм культуры XX века.
2. Функции языка. Какие существуют теории возникновения языка? Как понимал язык Ф. де Соссюр?
3. Философия имени.
4. Исторические формы существования языка. Какие вы знаете сакральные языки? Какие языки сейчас являются наиболее распространёнными?
5. Что такое концепт ? Концептосфера языка.
6. Риторика в системе и истории культуры. Назовите современные и античные функции риторики.

Литература

1. Булгаков С.Н. Философия имени. СПб., 1999.
2. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985.

3. Крохина Н.П. Семиотика: уч.пос. Шуя, 2008. Гл.2.
4. Лихачёв Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: Антология. М., 1997.
5. Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990.
6. Лотман Ю.М. Риторика – механизм смыслопорождения // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1999.
7. Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пос. для студ. М., 1998.
8. Степанов Ю.С. Концепт // Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001. С.43-83.
9. Флоренский П. Имена. М., 1998.
10. Шмелёв А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М., 2002.

Семинар № 4: Семиотика знака и знаковых систем

Цель – анализ знака и знаковых систем

Задачи:

- выявление значимости знака в культуре
- анализ типологии знаков
- анализ знаковых систем.

Вопросы и задания

1. Определение, структура знака, типология элементарных знаков по Ч.Пирсу.
2. Примеры типологии знаков в современной рекламе.
3. Типология знаковых систем по Ю.Рождественскому и Н.Б.Мечковской.
4. Смысл и значение знака. Какие бывают виды значений?

Литература

1. Крохина Н.П. Семиотика: уч.пос. Шуя, 2008. Гл.3.
2. Культурология. XX век. Энциклопедия.СПб., 1998.
3. Мечковская Н.Б. Семиотика. М., 2004.
4. Моррис Ч.У. Основания теории знаков, Значение и означивание // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С.Степанов. М., 2001.
5. Рождественский Ю.В. Семиотические системы // Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. М., 2001.
6. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. М., 1988.
7. Философия языка и семиотика / Под ред. А.Н.Портнова. Иваново, 1995

Семинар № 5: Символ в системе культуры

Цель – анализ культурной символики.

Задачи:

- анализ различных типов культурной символики;
- создание эл. презентации по избранной теме.

Вопросы и задания

1. Религиозно-мифологическая символика.
- Геометрическая символика.
- Символика креста.
- Символика союза двух начал (свет и тьма, день-ночь, доля-недоля, юг-север, правое-левое, правда-кривда).
- Символика мужского и женского начала в разных культурных традициях.
- Символика природных стихий (солярная-огонь-вода-земля).
- Символика растений и животных.

2. Символика в культуре повседневности.

- Символика цвета.
- Символика одежды, украшений.
- Семиотика русской свадьбы.
- Язык жестов в разных культурных традициях.
- Язык жестов делового этикета.

3. Геральдическая символика.
4. Советская символика.
5. Символика детского рисунка.

Литература

1. Берегова О. Символы славян. М-СПб., 2008.
2. Жан Ж. Знаки и символы. М., 2003.
3. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. М., 2003.
4. Тресиддер, Джек. Словарь символов. М., 1999.
5. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 2004.
6. Энциклопедия символов / Под ред. В. Бауэра и др. М., 1998.

Семинар № 6: Семиотика культуры

Цель – анализ семиотических механизмов культуры

Задачи:

- анализ базовых принципов смыслообразования в культуре
- анализ семиотических типов культур
- рассмотрение языка пространства и времени в семантике культуры
- анализ семиотики концептов.

Вопросы и задания

1. Принцип бинаризма, типология бинарных отношений.
2. Тройственный принцип смыслообразования.
3. Семиотические типы культуры.
4. Пространственные модели культуры.
5. Время в системе культуры.
6. Семиотика концептов.

Литература

1. Григорьева Т.П. Линия и точка: Проблемы культурологии Запада и Востока // Наука и религия. 1989. №2.
2. Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя, Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю.М. Избр. статьи. Таллинн, 1992. Т. 1,3.
3. Лотман Ю.М. Текст и полиглотизм культуры // Лотман Ю.М. Избр.статьи.Т.1. Таллин, 1992
4. Лотман Ю.М. Художественный ансамбль как бытовое пространство // // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1999.
5. Мильдон В.И. Бесконечность мгновения: Национальное в художественном сознании. М., 1992.
6. Океанский В.П. Глобальный культурный кризис Нового времени: ключевые мифологемы (опыт словника) // Океанский В.П. Целое: Введение в метакультурные исследования. Иваново-Шуя, 2005. С.253-271.
7. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998.
8. Померанц Г. Живучесть древних основ // Знамя. 2004. №8.
9. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001.
10. Степанов Ю.С. Концепты: Тонкая плёнка цивилизации. М., 2007.

11. Успенский Б.А., Лотман Ю.М. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б.А. Избр.труды. Т.1. М., 1996.

12. Шмелёв А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М., 2002.

13. Эпштейн М. Русская культура на распутье: Секуляризация и переход от двоичной модели к троичной // Звезда. 1999. №1-2.

Семинар № 7: Семиотика искусства

Цель – структурно-семиотический анализ художественного произведения, различных видов искусства

Задачи:

- анализ языка архитектуры
- сравнение языка иконы с языком картины
- стилевой, жанровый, композиционный анализ новоевропейской живописи
- анализ языка киноискусства

Вопросы и задания

1. Язык архитектуры.
2. Семиотика иконы и картины в сравнении.
3. Язык киноискусства.

Литература

1. Данилова И. От иконы к картине: Судьба картины в истории европейской живописи // Юной художник, 1996, № 4, 5, 8, 10, 1997, № 1,4, 7.

2. Лободанов, А. П. Семиотика искусства: история и онтология : учебное пособие / А. П. Лободанов ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Московский Государственный Университет, 2013. – 681 с. : ил., табл., схем. – (Классический университетский учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595429. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-19-010803-3. – Текст : электронный

3. Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа 19 ст.// Избр. статьи. Таллинн, 1993. Т.3.

4. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1999. С.287-372.

5. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.

6. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.

7. Якимович А. Язык киноискусства // Культурология. XX век. Энциклопедия. СПб., 1998. Т.2.

Автор(ы)-составитель(и): *Крохина Н.П.*, профессор культурологии и изобразительного искусства, доктор филологических наук, доцент.