

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 28 » 08 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки – 51.03.01 «Культурология»

Профиль/программа подготовки – «Культурология»

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения - очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
4	2/72	12	24	-	36	Зачёт
Итого	2/72	12	24	-	36	Зачёт

Владимир 2020

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Знакомство с теоретическими основаниями общей семиотики и семиотики культуры;
- понимание роли и функционирования знаков и знаковых систем в культуре;
- получение знаний о сущности и различных типах знаков и языков культуры;
- понимание принципов культурно-семиотического анализа;
- формирование представлений о потенциале семиотического подхода для понимания сущности культуры, её сфер и феноменов;
- формирование умений по использованию теоретических знаний из области семиотики культуры для практического анализа текстов культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Семиотика культуры» относится к вариативной части учебного плана.

Пререквизиты дисциплины: «Теория культуры», «История мировой культуры», «История искусств», «История литературы».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
УК-1	частичное	Знать: специфику современных социокультурных явлений и процессов, методы поиска, анализа и синтеза информации, основные виды источников информации. Уметь: находить, анализировать, синтезировать информацию. Владеть: навыками критического мышления, работы с информацией, практического решения поставленных задач с применением соответствующего теоретического знания.
УК-4	частичное	Знать: нормы, правила и особенности осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме. Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; устранять языковые ошибки. Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения и ведения дискуссии.
ПКО-2	частичное	Знать: историю культуры и историю искусств, современное искусство, специфику современных культурных процессов. Уметь: разрабатывать проекты в области культуры и искусства с различными содержательными параметрами. Владеть: навыками обработки теоретического содержания дисциплин гуманитарного цикла.

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Общая семиотика, семиотика культуры и культурно-семиотический анализ	4	1-2	2	4		6	2/33	
2	Семиотика искусства	4	3-4	2	4		6	2/33	Рейтинг-контроль №1
3	Семиотика сакрально-религиозной, обрядовой и праздничной культуры	4	5-6	2	4		6	2/33	
4	Невербальная семиотика	4	7-8	2	4		6	2/33	Рейтинг-контроль №2
5	Семиотика материальной культуры	4	9-10	2	4		6	2/33	
6	Семиотика современной массовой / популярной и медиакультуры	4	11-12	2	4		6	2/33	Рейтинг-контроль №3
Всего за 4 семестр:			1-12	12	24		36	12/33	Зачёт
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине			12	12	24		36	12/33	Зачёт

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1 «Общая семиотика, семиотика культуры и культурно-семиотический анализ»

Общая семиотика и частные семиотики. Категориальный аппарат семиотики и основы семиотического подхода к осмыслению культуры. Семиотическая модель и многообразие языков культуры. Визуальные коды в культуре. Семиотика пространства и времени как основа концепции культурного пространства и времени. Язык как знаковая система и лингвосемиотика. Семиотика звука и цвета.

Раздел 2 «Семиотика искусства»

Эстетика и семиотика. Семиотический подход в изучении искусства. Музыка как знаковая система. Танец как знаковая система. Изображение как знаковая система, орнамент как язык культуры. Архитектура как знаковая система. Семиотические системы прикладных искусств, семиотика дизайна. Семиотические аспекты театра и кино. Семиотические аспекты народного искусства.

Раздел 3 «Семиотика сакрально-религиозной, обрядовой и праздничной культуры»

Семиотика сакрально-религиозной культуры, семиотика религии и религиоведение, семиотика мифа. Семиотика религиозного и мифологического дискурса. Семиотика сакрального пространства, времени и ритуала. Семиотика обрядовой культуры. Обряд как текст культуры, обрядовые знаки. Семиотика праздничной культуры, культурные коды праздников. Ритуал, обряд, праздник и перформативность в контексте семиотического анализа.

Раздел 4 «Невербальная семиотика»

Невербальная семиотика и языки коммуникации. Окулесика, гаптика, ольфакция, гастика как науки, изучающие знаковые аспекты восприятия через органы чувств. Семиотика запахов, вкусов, касаний, взглядов. Паралингвистика, проксемика, кинесика. Семиотика жестов, телодвижений, поз, мимики, коммуникативного пространства; невербальное сопровождение вербальной информации. Невербальная семиотика и искусство.

Раздел 5 «Семиотика материальной культуры»

Семиотический подход в изучении материальной культуры. Семиотика вещей. Костюм как текст и язык культуры, мода как семиотический феномен. Семиотика пищи и гастрономических концептов. Семиотика жилища и интерьера. Семиотика городского пространства, сады и парки как культурные коды. Семиотические основания техники. Материальная семиотика и социальные функции.

Раздел 6 «Семиотика современной массовой / популярной и медиакультуры»

Массовая культура как особая среда с позиций семиотического подхода и как метасемиотическое образование. Особенности текстов популярной культуры, тексты массовой культуры как процесс семиозиса. Семиотические аспекты массовой культуры: массовое искусство, товары, бренды. Семиотические аспекты медиакультуры: реклама, СМИ, сеть Интернет. Поликодовость текстов медиа.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1 «Общая семиотика, семиотика культуры и культурно-семиотический анализ»

Разберите исследовательские тексты, содержащие семиотический анализ различных элементов и феноменов культуры. Обратите внимание на работы таких авторов, как Вяч.Вс. Иванов, Б.А. Успенский, С.Т. Махлина, А.К. Байбурин, Ю.С. Степанов, В.Н. Топоров, И.В. Утехин. Проанализируйте категориальный аппарат исследования, исследовательскую проблематику, процедуру применения метода. Подумайте, как применение семиотического метода расширяет наше знание о том или ином элементе или феномене культуры, каким объяснительным потенциалом обладает данный метод.

Раздел 2 «Семиотика искусства»

Проанализируйте произведение изобразительного, музыкального, танцевального, театрального, кинематографического, декоративно-прикладного искусства, архитектуры (на выбор) как текст. Выявите составляющие его знаки и определите их коммуникативную функцию. Прочитайте сообщение, закодированное в данном тексте. Поразмышляйте об особенностях взаимодействия автора и зрителя / слушателя данного текста.

Раздел 3 «Семиотика сакрально-религиозной, обрядовой и праздничной культуры»

Осуществите семиотический анализ какого-либо праздника, традиционного или современного, национального или народного, религиозного или светского. Рассмотрите культурный код праздника с точки зрения наполняющих его символов, а также специфики культурной системы, элементом которой является данный праздник. Представьте данный праздник как особый текст культуры с учётом семантики, синтактики и прагматики составляющих его знаков.

Раздел 4 «Невербальная семиотика»

Подготовьте доклады междисциплинарного характера (на пересечении с психологией и антропологией), посвящённые различным невербальным коммуникативным знаковым системам. Подумайте о том, как психологическое и физико-антропологическое единство человека и его культурное многообразие задают особенности той или иной знаковой системы, как восприятие с помощью органов чувств преломляется через культурные фильтры, порождая различие в семантике.

Раздел 5 «Семиотика материальной культуры»

Ролевая игра «Прочитай мой костюм». С помощью костюма (в широком смысле этого слова) создать определённый образ, включающий читаемые, общепринятые в (суб)культуре символы и

знаки. Представить костюм реально или виртуально и предложить аудитории «прочитать» костюм и угадать образ, в том числе с применением метода герменевтического круга. Обсудить успех и сложности прочтения каждого костюма, сделать вывод по игре в целом.

Раздел 6 «Семиотика современной массовой / популярной и медиакультуры»

Подготовиться и принять участие в круглом столе на тему «Семиотика личности в сети Интернет». Возможно выступление в качестве докладчика, модератора или активного участника обсуждения. Работать с такими понятиями, как визуализация, аватар, антропоним, ник, имидж, самоидентификация, самопрезентация, виртуальная личность, языковая личность, виртуальный дискурс, и соответствующими теориями. Анализировать кейсы из сети Интернет.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Семиотика культуры» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- анализ кейсов (разделы №№ 1, 3);
- метод «круглого стола» (раздел №6);
- ролевая игра (раздел №5).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №1

1. Определите, о каких категориях семиотики идёт речь?

- А) объекты или феномены, из которых могут быть генерированы значения (знаки);
- Б) социокультурные и персональные ассоциации знака (коннотация);
- В) соотношение знака с объектами внеязыковой действительности в процессе коммуникации (референция);
- Г) совокупность условий, сопровождающих употребление знака (прагматика);
- Д) процесс интерпретации знака, или процесс порождения значения (семиозис).

2. Определите, о каких семиотиках идёт речь:

- А) французский философ (1915-1980), представитель структурализма и постструктурализма, теоретик фотографии, написал «Camera lucida» (Р. Барт);
- Б) американский философ (1839-1914), основоположник прагматизма и семиотики, ввёл представление о знаковой ситуации (не называя её) (Ч.С. Пирс);
- В) швейцарский лингвист (1857-1913), заложил основы семиологии, «отец» лингвистики XX века, написал «Курс общей лингвистики» (Ф. де Соссюр);
- Г) советский и российский литературовед (1922-1993), один из первых разработчиков структурно-семиотического метода изучения литературы и культуры в советской науке, основоположник Тартуско-московской семиотической школы, написал «Семиотику кино и проблемы киноэстетики» (Ю.М. Лотман);
- Д) итальянский философ (1932-2016), специалист по средневековой эстетике, много занимался проблемой интерпретации, написал «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» (У. Эко).

3. Раскройте парадигму изучения произведения изобразительного искусства в рамках семиотического подхода.

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №2

- 1.** Опишите культурный код праздника «День знаний / 1 сентября».
- 2.** Дайте определения следующим наукам:

а) окулесика, б) проксемика, в) гастика, г) кинесика, д) паралингвистика.

3. Приведите пять примеров символического значения запахов из истории культуры.

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №3

1. Сделайте семиотический анализ пространства и интерьера учебной аудитории.
2. Укажите социальные функции вещей, реализующиеся через их семиотические аспекты.
3. Опишите поликодовость предложенного для анализа рекламного текста.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачёт)

Контрольные вопросы к зачёту

1. Общая семиотика. Категориальный аппарат семиотики.
2. Частные семиотики. Основы семиотического подхода к осмыслению культуры.
3. Семиотическая модель и многообразие языков культуры.
4. Визуальные коды в культуре.
5. Семиотика пространства и времени.
6. Язык как знаковая система и лингвoseмиотика.
7. Семиотика звука и цвета.
8. Эстетика и семиотика. Семиотический подход в изучении искусства.
9. Семиотика искусства: музыка и танец как знаковые системы.
10. Изображение как знаковая система, орнамент как язык культуры.
11. Архитектура как знаковая система.
12. Семиотические аспекты театра и кино.
13. Семиотические аспекты народного искусства.
14. Семиотика сакрально-религиозной культуры, семиотика религии и религиоведение, семиотика мифа.
15. Семиотика религиозного и мифологического дискурса.
16. Семиотика ритуала.
17. Семиотика обрядовой культуры. Обряд как текст культуры, обрядовые знаки.
18. Семиотика праздничной культуры, культурные коды праздников.
19. Невербальная семиотика и языки коммуникации. Невербальная семиотика и искусство.
20. Окулесика, гаптика, ольфакция, гастика как науки, изучающие знаковые аспекты восприятия через органы чувств. Семиотика запахов, вкусов, касаний, взглядов.
21. Паралингвистика, проксемика, кинесика. Семиотика жестов, телодвижений, поз, мимики, коммуникативного пространства; невербальное сопровождение вербальной информации.
22. Семиотический подход в изучении материальной культуры. Материальная семиотика и социальные функции.
23. Семиотика вещей. Семиотические системы прикладных искусств, семиотика дизайна.
24. Костюм как текст и язык культуры, мода как семиотический феномен.
25. Семиотика пищи и гастрономических концептов.
26. Материальная семиотика: семиотика жилища и интерьера, семиотика городского пространства, сады и парки как культурные коды.
27. Семиотические основания техники.
28. Массовая культура как особая среда с позиций семиотического подхода и как метасемиотическое образование. Особенности текстов популярной культуры, тексты массовой культуры как процесс семиозиса.
29. Семиотические аспекты массовой культуры: массовое искусство, товары, бренды.
30. Семиотические аспекты медиакультуры. Поликодовость текстов медиа.
31. Семиотика рекламы и СМИ. Семиотика сети Интернет.
32. Семиотика личности в сети Интернет.

Самостоятельная работа студентов

- Проработка учебного материала по конспектам лекций и практик, учебной и научной литературе.

- Подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю и промежуточной аттестации.

- Подготовка работ для практических занятий: докладов, кейсов и пр.
- Составление словарей понятий, терминов, персоналий.
- Работа с сетью Интернет.
- Работа с произведениями художественной культуры, предметами материальной культуры.
- Осуществление научно-исследовательской работы.

Примерные темы для самостоятельной работы

- Семиотика звука в кинематографе
- Семиотические основания традиционной индийской хореографии
- Семиотический анализ произведения живописи (на выбор)
- Семантика цвета в культурах мира (на выбор): компаративный анализ
- Семиотика причёски: сравнительно-исторический анализ
- Семиотика речевого этикета
- Формирование образа Китая в российской культуре средствами семиотики
- Семиотика стрит-арта мегаполисов мира
- Функционирование знаковых систем в городском пространстве (на примере города по выбору)
- Семиотика дачи в российской повседневности: сравнительно-исторический анализ
- Туристические сувениры как тексты
- Семиотическое конструирование туризма

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература			
Махлина С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов . — М. : Издательство Юрайт.	2020	-	https://urait.ru/bcode/466789
Бразговская Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов . —М. : Издательство Юрайт.	2020	-	https://urait.ru/bcode/455584
Серов Н. В. Символика цвета . — СПб. : Страта.	2019	-	http://www.iprbookshop.ru/88775.html
Дягилева, Т. В. Философия искусства: символичность музыки : монография / Т. В. Дягилева, В. Ф. Дягилев. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет.	2019	-	http://www.iprbookshop.ru/101455.html
Никифорова, С. В. Символика женских украшений. Культурные коды традиционной повседневности саха (якутов) : монография / С. В. Никифорова ;	2018	-	http://www.iprbookshop.ru/72348.html

под редакцией Б. Н. Попова. — Саратов : Вузовское образование.			
Дополнительная литература			
Золян С.Т. Юрий Лотман: о смысле, тексте, истории. Темы и вариации : научное издание.— М. : ЯСК.	2020	1	-
Чертов Л. Ф. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике. — М. : Языки славянской культуры.	2014	-	http://www.iprbookshop.ru/35630.html
Лободанов А. П. Семиотика искусства. История и онтология : учебное пособие. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.	2013	-	http://www.iprbookshop.ru/54652.html
Елина Е. А. Семиотика рекламы: учебное пособие . — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа.	2016	-	http://www.iprbookshop.ru/57150.html
Фещенко, В. В. Сотворение знака : очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства / В. В. Фещенко, О. В. Коваль. — М. : Языки славянской культуры. —	2014	-	http://www.iprbookshop.ru/35732.html

7.2. Периодические издания

- «ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики»
- «Медиаскоп»
- «Критика и семиотика»
- «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика»

7.3. Интернет-ресурсы

- <https://postnauka.ru/themes/semiotika> - ПостНаука. Семиотика.
- <https://postnauka.ru/themes/neverbalnaya-semiotika> - ПостНаука. Невербальная семиотика.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические работы проводятся в мультимедийных аудиториях 213-2, 216а-2, 217-2.

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения Word, Excel, PowerPoint.

Рабочую программу составила Михайлова Н.В. _____

(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя)

Директор ООО «В. П. КО» _____
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории, археологии и краеведения

Протокол № 1 от 28.08.2020 года

Заведующий кафедрой Тихонов А.К. _____

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 51.03.01 «Культурология»

Протокол № 1 от 28.08.2020 года

Председатель комиссии Тихонов А.К. _____

(ФИО, подпись)