

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ИСКУССТВА»**

**Направление 51.03.01 Культурология
подготовки/специальности:**

Профиль подготовки: Межкультурные коммуникации

**Квалификация (степень) Бакалавр
выпускника:**

Форма обучения: очная, заочная

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

Химки

1. **Цель освоения дисциплины** – изучение основ научного исследования текста (как литературного, так и, в широком понимании, «текста искусства») и использования разнообразных научно-методологических систем такого исследования

Задачи дисциплины – формирование комплексного представления о «тексте» как объекте культурологического исследования и в целом объекте гуманитарных наук; становление горизонта философской и методологической рефлексии по поводу понятия «текст», возможностей методов его анализа и ограничений на этот анализ; закрепление навыков анализа текстов, подбора научно-методологической базы исследования, формирование критического отношения к научным концепциям, предполагающим выход на анализ текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Анализ текстов искусства относится к блоку Б1.О. учебного плана ОПОП ВО

Дисциплина «Анализ текстов искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль Межкультурные коммуникации

Дисциплина Анализ текстов искусства изучается в 1-2 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин среднего образования, как: История, литература, русский язык и обществознание. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Семиотика искусства, История художественных стилей. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

№ пп	Код Компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине; индикаторы достижения компетенции
1- 2.	- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 Использует умение интерпретировать в практической деятельности основные этапы и закономерности мировоззренческие, социально и личностно значимые этапы УК-5.2. Учитывает при социокультурной и профессиональной коммуникации историческое наследие и социокультурные	Знать: Мировоззренческие, социально и личностно значимые этапы и закономерности исторического развития общества; основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в развитии современных философских направлений и школ Уметь: Интерпретировать в практической деятельности

		<p>традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения</p> <p>УК-5.3.</p> <p>Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач</p>	<p>основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; применять интерпретировать философские тексты;</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин; концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования</p>
--	--	---	--

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

4.1 Объем (общая трудоемкость) дисциплины Анализ текстов искусства составляет 5 зе, 180 акад. часов, из них на очной форме обучения контактных 92 акад.ч., СРС 61 акад.ч., формы контроля экзамен (27 ч контроль); на заочной форме обучения контактных 18 акад.ч., СРС 153 акад.ч., формы контроля экзамен (9 ч).

4.2 Форма обучения очная

№	Раздел Дисциплины/ Тема	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары	ИКР	СРС	
1	Тема 1. Понятие текста, текста искусства и художественного текста в разных научных и философско-эстетических системах. Признаки текста	1	8	2	4	5	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара
2	Тема 2. Парадигматические и синтагматические пределы текста	1	9	2	4	5	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара

3	Тема 3. Анализ малого прозаического текста	1	9	4	4	15	Тестирование
	Итого по семестру: 2 з.е., 72 ак.ч.		26	8	12	26	
4	Тема 4. Экфрасис. Искусство в тексте, искусство как текст	2	10	4	4	15	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара
5	Тема 5. Комическое как особая форма театральности. Пьеса как текст	2	4	2	4	5	Контрольная работа (выполнение анализа текста)
6	Тема 6. Тексты кинематографа. Фильм как текст	2	10	2	4	12	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара
7	Тема 7. Обобщение методов исследования текстов искусства	2	2			4	Тестирование
	Итого по семестру: 3 з.е., 108 ак.ч.		26	8	12	35	Промежуточная аттестация: экзамен 27 ак. ч Контроль
	Итого по дисциплине		52	16	24	61	

Форма обучения заочная

№	Раздел Дисциплины/ Тема	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары	ИКР	СРС	
1	Тема 1. Понятие текста, текста искусства и художественного текста в разных научных и философско-эстетических системах. Признаки текста	1	4			20	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара
2	Тема 2. Парадигматические и синтагматические пределы текста	1	2			25	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара

3	Тема 3. Анализ малого прозаического текста	1	2			20	Тестирование
	Итого по семестру: 2 з.е., 72 ак.ч.						
4	Тема 4. Экфрасис. Искусство в тексте, искусство как текст	2	4			20	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара
5	Тема 5. Комическое как особая форма театральности. Пьеса как текст	2	2			20	Контрольная работа (самостоятельный анализ текста)
6	Тема 6. Тексты кинематографа. Фильм как текст	2	2			25	Контроль конспектирования научной литературы, опрос в ходе семинара
7	Тема 7. Обобщение методов исследования текстов искусства	2	2			23	Тестирование
	Итого по семестру: 3 з.е., 108 ак.ч.						Промежуточная аттестация: экзамен 9 ак. ч Контроль
	Итого по дисциплине		18			153	

4.3 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

№	Содержание раздела дисциплины
1	Тема 1. Понятие текста, текста искусства и художественного текста в разных научных и философско-эстетических системах. Признаки текста. Текст и высказывание (по М. Бахтину). Текст и обстоятельства его производства, восприятия, передачи и хранения. Текст в филологии. Квалификация текста как литературного и культурные конвенции. Проблема автора и читателя текста. Становление и критика культурного канона. Работа Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста» (1970). Признаки текста (выраженность во внешних знаках, ограниченность, структурность; текст сохраняется, интерпретируется, обладает «двойной кодировкой»).
2	Тема 2. Парадигматические и синтагматические пределы текста. Текст и фрагмент. Текст и его варианты (редактура, цензура, переписывание, перевод, адаптация). Тексты, не имеющие канонической формы (фольклор; свободное воспроизведение в интернете). Вопросы об идентичности и вариантах текста. Текст для автора и текст для читателя. Текст и внетекстовые структуры (всё творчество одного автора; текст эпохи; жанра – все, что может обладать структурной общностью или общими кодами, единый текст национальной литературы). Работа В.Н. Топорова «Петербургский текст русской литературы» (1971). Интерпретация текста и герменевтические методы. Ограничения на интерпретацию. Интерпретация и рецепция. Проблема структурности текста. Жанровые структуры. Структура текста и прагматика (социальные условия порождения, воспроизведения и рецепции текста). Литературные коды (по Лотману) и читательские ожидания. Текст и произведение. Работа Р. Барта «От произведения к тексту» (1970).

№	Содержание раздела дисциплины
	Текст как бесконечная деятельность и произведение как текст, зафиксированный в состоянии памятника культуры. Синтагматические пределы текста: проблема точки зрения в художественном тексте, паратексты и их разновидности. Заглавия текстов и их типология. Подвижность границ текста.
3	Тема 3. Анализ малого прозаического текста. Повествовательные структуры и жанровые особенности текстов. Композиция. Работа с текстами психологического рассказа (А.П. Чехов «Студент», Дж. Джойс «Эвелин»), социально-психологического рассказа (Г. де Мопассан «Ожерелье», А.П. Чехов «Попрыгунья»), литературной сказки с выраженной аллегоричностью (В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», О. Уайлд «Соловей и роза»), юмористического рассказа (М.М. Зощенко «Обезьяний язык», А.П. Чехов «Случай из судебной практики»).
4	Тема 4. Экфрасис. Искусство в тексте, искусство как текст. Понятие экфрасиса в античности. Возобновление интереса к экфразе в романтизме. Экфрасис и романтическая концепция художника. Экфрасис в литературе XX века. Экфрасис и эстетское движение в символизме. «Текст в тексте» как элемент постмодернистской эстетики. Изображение подлинных и вымышленных артефактов и произведений искусства в тексте. Работа с текстами, содержащими экфразу: Дж. Китс «Ода греческой вазе» и Б.Л. Пастернак «Ожившая фреска»; О. де Бальзак «Неведомый шедевр» и Н.В. Гоголь «Портрет»; О. Уайлд «Портрет Дориана Грея» и Э. По «Овальный портрет»; В. Гюго «Собор Парижской богородицы»; А.С. Пушкин «Медный всадник» и А.А. Ахматова «Царскосельская статуя».
5	Тема 5. Комическое как особая форма театральности. Пьеса как текст. Комическое как эстетическая категория. Генезис комических форм театрального. Текст пьесы и его структурно-прагматические особенности. Комедия положений, комедия нравов, бурлеск, комедия интриги, салонная, сатирическая и сентиментальная комедия, черная комедия. Анализ текста комедии Н.Р. Эрдмана «Самоубийца» (1928).
6	Тема 6. Тексты кинематографа. Фильм как текст. Проецирование понятия «текста» на произведения кинематографа. Корректировка методов анализа текста применительно к высказыванию, построенному на визуальных образах. Анализ произведений киноискусства, позволяющий определить жанровую природу фильма, социальную прагматику высказывания, эстетические особенности (фильмы А. Хичкока «Головокружение» (1958), Ж.-Л. Годара «На последнем дыхании» (1960), Л. Бессона «Леон» (1994), Х. Миядзаки «Унесенные призраками» (2001), Т. Винтенберга «Еще по одной» (2020)).
7	Тема 7. Обобщение методов исследования текстов искусства. Обзор горизонта применимых методов по результатам анализа предложенных текстов (методы герменевтические и структуралистские, методы семиотики, мифологической реконструкции, психоанализа, постмодернистский взгляд).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1. Понятие текста, текста	Лекция.	Вводная лекция с

	искусства и художественного текста в разных научных и философско-эстетических системах. Признаки текста.	Семинар. Самостоятельная работа	использованием медиаматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
2	Тема 2. Парадигматические и синтагматические пределы текста.	Лекция. Семинар. Самостоятельная работа	Лекция с использованием медиаматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением тем семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
3	Тема 3. Анализ малого прозаического текста. Повествовательные структуры и жанровые особенности текстов. Композиция.	Лекция. Семинар. Самостоятельная работа. Тестирование	Лекция с использованием медиаматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением тем семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
4	Тема 4. Экфрасис. Искусство в тексте, искусство как текст.	Лекция. Семинар. Самостоятельная работа.	Лекция с использованием медиаматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением тем семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
5	Тема 5. Комическое как особая форма театральности. Пьеса как	Лекция.	Лекция с использованием медиаматериалов

	текст.	Семинар.	Опрос, развернутая беседа с обсуждением тем семинарского занятия
		Контрольная работа (самостоятельный анализ текста)	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
6	Тема 6. Тексты кинематографа. Фильм как текст.	Лекция.	Лекция с использованием медиаматериалов
		Семинар.	Опрос, развернутая беседа с обсуждением тем семинарского занятия
		Самостоятельная работа.	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
7	Тема 7. Обобщение методов исследования текстов искусства.	Лекция.	Лекция с использованием медиаматериалов
		Семинар.	Опрос, развернутая беседа с обсуждением тем семинарского занятия
		Самостоятельная работа. Тестирование	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра. Контроль и оценивание выполнения заданий осуществляется на каждой неделе семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса учащихся в ходе семинарских занятий, проверки конспектов научной литературы, а также при помощи контрольной работы и тестирования. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - проверка конспектов научной литературы) - контрольная работа (темы 4-5) Тестирование	УК-5 УК-5 УК-5	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

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

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

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Задания для рубежного контроля:

Представить сжатые конспекты следующих научных работ:

Лотман Ю.М. «Структура художественного текста» (1970).

Топоров В.Н. «Петербургский текст русской литературы» (1971)

Барт Р. «От произведения к тексту» (1970)

Экзамен по дисциплине «Анализ текстов искусства» состоит из двух частей: ответ на теоретический вопрос и развернутый комплексный анализ любого выбранного студентом текста (литературного произведения, театральной постановки, кинематографа, экфразы, содержащейся в любом таком тексте). Самостоятельный анализ текста готовится в течение 2-го семестра и входит в блок «Самостоятельная работа студента».

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Текст и высказывание.
2. Текст и обстоятельства его производства, восприятия, передачи и хранения.
3. Понимание текста в филологии, культурологии и других гуманитарных науках
4. Квалификация текста как литературного и культурные конвенции.
5. Проблема автора и читателя текста.
6. Проблема культурного канона. Канонизированные тексты
7. Признаки текста (по Ю.М. Лотману).
8. Текст и фрагмент.
9. Текст и его варианты.
10. Текст и культурный памятник.
11. Текст и произведение (по Р. Барту).
12. Тексты, не имеющие канонической формы, способы их существования и передачи.
13. Текст для автора и текст для читателя.
14. Текст и внетекстовые структуры.
15. Интерпретация текста и герменевтические методы. Ограничения на интерпретацию.
16. Интерпретация и рецепция.
17. Проблема структурности текста.
18. Жанровые структуры. Структура текста и прагматика.
19. Литературные коды (по Лотману) и читательские ожидания.
20. Синтагматические пределы текста.
21. Проблема точки зрения в художественном тексте (по Б.Успенскому)
22. Паратексты и их разновидности.
23. Заглавия текстов и их типология.
24. Подвижность границ текста.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература.

1. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: «Искусство – СПб», 1998. [Электронный ресурс]: https://adview.ru/wp-content/uploads/2015/09/Yu_M_Lotman_Struktura_Teksta.pdf

2. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы // Топоров В.Н. Миф, ритуал, символ, образ. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. С. 259-367. [Электронный ресурс]: https://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm
3. Барт Р. От произведения к тексту. Пер. с фр. С. Зенкина // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Универс», 1994. С. 413-423. [Электронный ресурс]: <https://philologos.narod.ru/texts/barthes1.htm>

Дополнительная литература, в т.ч. из ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Аронсон О.В. Кинематографический текст и тексты о кино. [Электронный ресурс]: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1691313414&tld=ru&lang=ru&name=Cinema-text.pdf&text=кино%20как%20текст%20культуры&url=http%3A%2F%2Ffiles.eshkolot.ru%2FCinema-text.pdf&lr=213&mime=pdf&110n=ru&sign=69eebf689f893eee9b7d581a9b5c90b0&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1691313414%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DCinema-text.pdf%26text%3D%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582%2B%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258B%26url%3Dhttp%253A%2F%2Ffiles.eshkolot.ru%2FCinema-text.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26110n%3Dru%26sign%3D69eebf689f893eee9b7d581a9b5c90b0%26keyno%3D0%26nosw%3D1>
2. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках [Электронный ресурс]: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPPrJRXIUFoewruBtGFzhCrSDoBrdykaugmkXuAa-27gh--O6RunQqN2fXzPJbxwaVWbzU55pJ0Ug0lveZyxPHbG2-JmxmISrVaBzZ7o51zhTYei32f2n4wat2b0hPKYrbFm7iiK5Ow7G4cA%3D%3D%3Fsign%3D6x4Kol-CXANdgelhu-q2vWunh7HBb27lak83uTyZbOM%3D&name=9295.docx&nosw=1>
3. Блум, Гарольд. Западный канон: книги и школа всех времен. пер. с англ. Д. Харитоновна. – М.: Новое Литературное обозрение, 2017.
4. Герменевтика // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – С. 170-174.
5. Женетт Ж. Введение в архитект. Пер. с фр. И. Стаф. // Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике. Т.2. – М.: Издательство имени Сабашниковых. 1998. – С. 282-341.
6. Лотман Ю.М. Тексты искусства. [Электронный ресурс]: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/lotman-yurij-mihajlovich/statji-po-semiotike-kuljturi-i-iskusstva/4>
7. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. [Электронный ресурс]: https://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/1/131_._-_.pdf
8. «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте: сб. ст. / сост. и науч. ред. Д. В. Токарева. – М.: Новое литературное обозрение, 2013.
9. «Новая волна»: 20 течений, изменивших кинематограф. [Электронный ресурс]: <https://cameralabs.org/12606-novaya-volna-20-techenij-izmenivshikh-kinematograf>

10. Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М.: Языки русской культуры, 1995.
11. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. Пер. с англ. А. Глебовской. – Спб.: Симпозиум, 2003
12. Якобсон Р.О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. – С. 145-180.

Художественные тексты – материалы для учебного исследования:

Литературные тексты:

1. Ахматова А.А. Царскосельская статуя.
2. Бальзак О. де. Неведомый шедевр (перевод с фр.)
3. Гаршин В.М. Сказка о жабе и розе.
4. Гоголь Н.В. Портрет.
5. Гюго В. Собор Парижской богоматери (перевод с фр.)
6. Джойс Дж. Эвелин (из сб. «Дублинцы») (перевод с англ.)
7. Зощенко М.М. Обезьяний язык.
8. Китс Дж. Ода греческой вазе (перевод с англ.)
9. Мопассан Г.де. Ожерелье (перевод с фр.)
10. Пастернак Б.Л. Ожившая фреска.
11. По Э.А. Овальный портрет (перевод с англ.)
12. Пушкин А.С. Медный всадник. Каменный гость.
13. Уайлд О. Портрет Дориана Грея. Соловей и роза (перевод с англ.)
14. Чехов А.П. Случай из судебной практики. Попрыгунья. Студент.
15. Эрдман Н.Р. Самоубийца.

Кинематографические тексты:

1. Хичкок А. Головокружение (перевод с англ.)
2. Годар Ж.-Л. На последнем дыхании (перевод с фр.)
3. Бессон Л. Леон (перевод с англ.)
4. Миядзаки Х. Унесенные призраками (перевод с японск.)
5. Винтетберг Т. Еще по одной (перевод с датск.)

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPR Media
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Примерные планы семинарских занятий по курсу (для очной формы обучения)

Занятие 1. Текст как проблема гуманитарных исследований

- 1). Понятие текста в гуманитарных науках.

2). Признаки текста. Анализ фрагмента работы Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста» (разделы «Понятие текста», «Шум и художественная информация»). Особенности работы с текстом как структурированной информацией.

3). Понятие «горизонта культуры», проблема канона как социокультурного явления. Краткий обзор книги Х. Блума «Западный канон».

Занятие 2. Текст как проблема гуманитарных исследований

1). Текст и его варианты. Подготовить краткие сообщения о том, что такое а) редакция; б) цензура; в) переписывание текста; г) перевод текста; д) адаптация. Как существуют тексты, лишенные канонической формы?

2). Понятие «текста культуры». Анализ фрагмента работы В.Н. Топорова «Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (раздел 2, «Петербургский текст: его генезис и структура, его мастера»).

Занятия 3-4. Анализ литературного текста (малая проза)

- 1) Жанры малой прозы. Оценка жанра как текста в широком понимании. Структурные признаки жанра. Прагматика жанра. Горизонт жанровых ожиданий.
- 2) Рассказ и новелла. Лейтмотив в психологической новелле. Движение «внутреннего сюжета» в новелле. Сопоставить особенности приемов и композиции в рассказах А.П. Чехова «Студент» и Дж. Джойса «Эвелин».
- 3) Социально-психологическая проблематика и сатира. Герой в рассказе. Проблема авторской точки зрения в рассказе. Композиция повествования и ее анализ. Сопоставить а) героиню б) композицию в) идею рассказов Г. де Мопассана «Ожерелье» и А.П. Чехова «Попрыгунья».

Занятия 5-6. Экфрасис в литературном тексте. Искусство в зеркале художественного текста

- 1) Понимание экфрасиса в Античности и Средневековье (общий обзор).
- 2) Изображение предмета искусства, образа художника в творчестве в тексте. Романтическое и символистское понимание искусства. Проблема искусства и действительности в осмыслении писателей 19-20 вв. Анализ подобных тем и образов в повестях О. де Бальзака («Неведомый шедевр»), Н.В. Гоголя («Портрет»), Э.А. По («Овальный портрет»), О. Уайлда («Портрет Дориана Грея»), И. Шмелева («Неупиваемая чаша»), С. Моэма («Луна и грош»), Дж. Фаулза («Коллекционер») и проч.
- 3) Изображение архитектурных сооружений и скульптуры в художественном тексте. Анализ примера: готика как явление архитектуры и культуры, готический текст культуры. Представление об «осени средневековья», усложненное, символическое видение модели мира. Мистицизм и связь с религией. Роман В. Гюго «Собор Парижской богоматери» как роман о гибели готики, о конце средневековья.
- 4) Статья Р.О. Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» (основные положения). «Оживление статуи» как метасюжет культуры (мифы античности, пьесы о «каменном госте», творчество А.С. Пушкина; сказки Г.-Х. Андерсена «Пастушка и трубочист» и О. Уайлда «Счастливый принц»).

Занятие 7. Комическое как особая форма театральности. Пьеса как текст.

- 1) Комическое как философская категория, тип содержания и эстетическая проблема. Истоки и функционирование комического в театре.
- 2) Типы и способы создания комических ситуаций (комическая подмена, неузнавание, недоразумение, несовпадение речи и речевой ситуации, алогизм; пародирование, сатирические отсылки; буффонада). Комическая интрига. Комический характер. Комическое и сатирическое.
- 3) Анализ сцен из комедии Н.Р. Эрдмана «Самоубийца» (способы создания комического, интрига, характеры). Включенность комедии Эрдмана в «текст эпохи» и в общий контекст русского театра рубежа веков и начала XX века.

Занятие 8. Фильм как текст. Анализ произведения кинематографа (по выбору учащихся; ограничение – кино в формате «полный метр»).

- 1) От авангардного «синтеза искусств» к универсальному «тексту эпохи». Семиотические отличия киноповествования от литературного (например, романного нарратива). Работа Ю.М. Лотмана «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (основные положения).
- 2) Композиция и повествовательные визуальные планы. Анализ фильма по выбору учащихся. Жанр, структурные особенности жанра; соответствие / не соответствие горизонту жанровых ожиданий зрителя; основные мотивы (визуальные образы), работающие на повествовательный ряд фильма.
- 3) Кто такой зритель? Как вы понимаете противопоставление «коммерческого кино» и «артхауса» (авторского кино)? Существует ли оно сейчас в виде жесткой культурной оппозиции?

Самостоятельная работа учащихся – это их деятельность как на занятиях в аудитории, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Учащийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования источников в тетради по методологии научного исследования.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов при изучении этого курса. Следует также обратить внимание на близкие по значению термины.

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников, другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовки докладов;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- участия в конференциях и подготовки компьютерных презентаций по научным проблемам.

Как работать с книгой

Чтение научной литературы требует высокой интеллектуальной культуры, это труд, сравнимый с искусством. Чтение научной книги можно условно разделить на два этапа: первый – предварительный; второй – этап настоящего, серьезного чтения. На первом этапе уже из заглавия книги становится ясно то, о чем пойдет речь. Нужно внимательно прочитать предисловие, введение, оглавление и заключение. Когда мы узнаем главную

мысль книги, тогда и принимается решение о ее глубокой проработке (возможно, не всей книги, а лишь какого-то раздела). Серьезное чтение – следующий этап; главное при этом – понять научную книгу. То, что мы узнаем из данной книги, нужно увязать с имеющимися знаниями. Возможно, что содержание книги может изменить наши представления о каком-либо предмете. Вместе с тем, нужно оценить читаемую книгу, дать ей свою критическую оценку. Пусть эта оценка будет наивной, но критиковать нужно учиться, без этого не развивается самостоятельное и инициативное мышление.

Многие специалисты рекомендуют при чтении делать выписки на листах или на карточках под номерами, с пометками и комментариями читателя. Учащиеся делают выписки в тетради, излагают содержание своими словами, на полях делают пометки, оценки, замечания; в тексте выделяют маркером нужные места, наносятся какие-либо символы (стрелочки, плюсы или минусы, восклицательные или вопросительные знаки и т.д.), т.е. учащийся делает свой конспект научной книги или статьи. Следует знать основные этапы и приемы конспектирования:

- а) понять смысл прочитанного, уяснить цели и задачи автора научной книги;
- б) повторно перечитать и уточнить основные положения работы и аргументацию автора;
- в) сделать выписки;
- г) дать оценку прочитанному (можно на полях тетради или листах формата А4);
- д) выделить маркером или фломастером ключевые идеи или положения.

Учащийся должен уметь пользоваться соответствующей терминологией:

- план – определенный порядок изложения чего-либо (текста, доклада, выступления);
- тезисы – краткие основные положения лекции или доклада;
- выписки – выдержки, цитаты из какого-либо источника;
- таблица – все числовые сведения о исторических событиях и процессах, занесенные в графическую сетку;
- сравнительная таблица, диаграмма или другие изображения помогают выделить общее и особенное в разных периодах исторического процесса;
- резюме – краткое заключение.

Старательно написанный конспект, с правильным расположением записей, с обязательными полями и понятными сокращениями длинных слов, легко и быстро читается автором в процессе подготовки к семинарам и экзамену.

Рекомендации по работе с электронными ресурсами

В изучении курса «Работа с научным текстом (подготовка магистерской диссертации)» необходимо знать, что так называемые электронные ресурсы играют роль дополнительной информации в сравнении с письменными источниками. В использовании электронных ресурсов нужно стремиться к тому, чтобы не было разрыва с той практикой использования источника, которая существовала еще в докомпьютерные времена. Другими словами: если используется электронный ресурс, то желательно назвать автора, адрес в сети, возможно авторский коллектив и т.д. Желательно при этом ссылаться на те официальные сайты учреждений, центров, агентств и т.д., которые имеют свои издательства, журналы или другие периодические издания, т.е. чтобы присутствие создателей сайтов было бы не только в виртуальном пространстве.

Всякое копирование рефератов или каких-либо материалов, которые выдаются за свои – недопустимо, в некоторых случаях – это просто плагиат. Нужно в Интернете искать доброкачественные источники, избегать сайтов с функцией редактирования, т.к. такая коррекция, порой анонимная, не усиливает, а наоборот, уменьшает научность информации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

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

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного и семинарского типа	Аудитория, оснащенная проекционным оборудованием
Самостоятельная работа студентов	Библиотека МГИК

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

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

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

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

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

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

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

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

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

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 50.03.03 История искусств, профиль подготовки – история русского и зарубежного искусства Составитель: О.В. Альбрехт, кандидат филологических наук, доцент.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ИСКУССТВА

Цель курса – сформировать представление о тексте как едином связном высказывании, включенным в общую парадигму текстов культуры, доступном разнообразным интерпретациям и оценкам со стороны читателя; дать общее представление о теориях текста и методах работы с ним, получивших распространение и развитие в XX веке.

Задачи: формирование комплексного представления о «тексте» как объекте культурологического исследования и в целом объекте гуманитарных наук; становление горизонта философской и методологической рефлексии по поводу понятия «текст», возможностей методов его анализа и ограничений на этот анализ; закрепление навыков анализа текстов, подбора научно-методологической базы исследования, формирование критического отношения к научным концепциям, предполагающим выход на анализ текста.

Дисциплина (*модуль*) направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-5

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

В результате освоения дисциплины (*модуля*) обучающийся должен:

Знать:

- методологические принципы в гуманитарной науке;
- способы организации гуманитарных научных исследований;
- основные источники информации по методологии научного исследования.
- методы научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства;
- основные понятия и категории истории искусств для научно-исследовательского анализа предметов, принятых на хранение в музеи;
- способы организации гуманитарных научных исследований в музейном пространстве.

Уметь:

- практически применять освоенные методологические приемы исследования;
- собирать источники по выбранной исследовательской теме, формулировать основные проблемы и выводы в ходе научного исследования;
- учитывать методологическое своеобразие исследований в области гуманитарного знания.
- применять знания в области истории искусства в сфере музейного хранения;
- практически применять освоенные методологические приемы по изучению предметов искусства.

Владеть:

- обработкой эмпирических данных;
- построением научной концепции;
- современными способами презентации результатов научной работы.
- навыками изучения предметов искусства, принятых на ответственное хранение в музеи;
- методами и средствами самоорганизации и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами и разработанным планом

По дисциплине (*модулю*) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (*модуля*) составляет 5 зачетных единиц.