

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра теории и методики преподавания искусства

Рег. № 44130-1нн 798-2020

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Ю.Ю.Захарина
27. 01. 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
И.И.Рыжикова
27. 01. 2020 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

для специальности
1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура

Составители: доцент кафедры теории и методики преподавания искусства,
кандидат искусствоведения, доцент Бычкова Наталья Валерьевна;
старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания искусства
Шатарова Мария Александровна

Рассмотрен и утвержден
на заседании Совета БГПУ 30. 01. 2020 г. протокол № 5

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
Тезисы лекций	6
II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	12
2.1 Планы семинарских занятий.....	12
2.2 Тематика рефератов	16
III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	17
3.1 Критерии оценивания знаний студентов по учебной дисциплине ..	17
3.2 Примерные требования к зачету.....	21
IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	22
4.1 Учебный план	22
4.2 Учебная программа УВО	24
4.3 Глоссарий	45
4.4 Список рекомендуемой литературы.....	47

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Эволюция художественного языка» входит в цикл дисциплин по выбору студентов, предусмотренных для подготовки студентов по специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура. Электронный учебно-методический комплекс по данной учебной дисциплине составлен в соответствии с образовательным стандартом и учебным планом специальности; учитывает нормативные положения по разработке соответствующей учебно-методической документации.

Цель электронного учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Эволюция художественного языка» – обеспечить теоретическую и методическую помощь студентам в успешном освоении содержания учебной дисциплины.

Функции электронного учебно-методического комплекса:

- систематизировать воедино материалы различной направленности для изучения содержания учебного материала;
- снабдить студентов необходимой учебной и учебно-методической документацией;
- представить материалы для подготовки студентов к самостоятельной работе и практическим (семинарским) занятиям, зачету (аттестации студентов);
- упростить поиск основной и дополнительной литературы по разделам дисциплины.

Особенности структурирования и подачи учебного материала:

Структура содержания учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» определена на основе тематического подхода.

На изучение учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» (по выбору студента) согласно учебному плану специальности отводится 50 академических часов. Из них для студентов дневной формы получения образования отведено 32 аудиторных часа (18 – лекционных, 14 – семинарских). На самостоятельную работу студентов отведено 18 часов.

Аудиторные часы для дневной формы получения образования распределяются следующим образом:

2 курс 3 семестр – всего 20 часов (12 – лекционных (из них 2 часа на управляемую самостоятельную работу), 8 – семинарских);

2 курс 4 семестр – всего 12 часов (6 – лекционных, 6 – семинарских (из них 2 часа на управляемую самостоятельную работу)), зачет.

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» (по выбору студента) являются:

- лекционные занятия;
- семинарские занятия.

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной формы получения образования осуществляется в форме контрольных работ, тестов с разноуровневыми заданиями, рефератов, докладов, коллоквиумов, индивидуальных и фронтальных опросов.

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности дневной формы получения образования в форме зачета 4 семестре.

Рекомендации по организации работы с ЭУМК

Электронный учебно-методический комплекс по предмету «Эволюция художественного языка» представляет собой систему взаимосвязанных дидактических средств на печатной и электронной основе. Использование комплекса в процессе обучения обеспечивает осмысленную и продуктивную самостоятельную деятельность студентов и эффективную организационную деятельность преподавателя, что способствует индивидуализации процесса обучения.

ЭУМК состоит из четырёх разделов: теоретический раздел, для работы с которым необходимым навыком является навык вдумчивого чтения учебного материала; практический раздел, предназначенный для подготовки к семинарским занятиям; раздел контроля знаний, который предназначен обеспечивать педагогическое управление процессом освоения содержания учебного предмета по материалам итоговой аттестации, иным материалам, позволяющим определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документации образовательных программ высшего образования; вспомогательный раздел, который помогает эффективно контролировать выполнение самостоятельной работы студента согласно представленной программной документации и перечню учебных изданий.

Характеристика материала каждого из разделов

Оформление ЭУМК осуществляется согласно требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 7.80-2001 «Система стандарта информации библиотечному и издательскому делу. Электронные ресурсы. Основные виды и выходные сведения» введенного в действие в Республике Беларусь постановлением Комитета по статистике, метрологии и сертификации при Совете министров Республики Беларусь от августа 2002 года г. № 37.

ЭУМК состоит из четырёх разделов, в которых представлено следующее содержание.

- теоретический раздел
- Тезисы лекций.
- практический раздел
- Планы семинарских занятий;

- [Тематика рефератов.](#)
- [раздел контроля знаний,](#)
- [Критерии оценивания знаний студентов по учебной дисциплине;](#)
- [Примерные требования к зачёту.](#)
- [вспомогательный раздел](#)
- [Учебный план](#) специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура,
 - [Учебная программа](#) УВО по учебной дисциплине «Эволюция художественного языка»;
 - [Глоссарий;](#)
 - [Список рекомендуемой литературы](#) (основной, дополнительной).

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тезисы лекций

2 курс 3 семестр

Тема 1. Понятие языка в искусстве. Историзм как основа для анализа художественного языка

Понятие языка искусства. Язык искусства как совокупность исторически сложившихся материальных средств и приемов создания художественного образа. Язык искусства как высший языковой уровень.

Специфика языковых средств каждого вида искусства. Язык живописи (Б. Якобсон, Л. Жегин, Р. Якобсон и др.), язык архитектуры (У. Эко, Е. Росинская и др.), язык театра и кино (Ю. Лотман, Ю. Степанов и др.), язык музыки (Б. Асафьев, Л. Мазель, Е. Назайкинский, М. Арановский, Г. Орлов, А. В. Денисов и др.).

Претворение художественного образа средствами языка конкретного вида искусств.

Анализ художественного языка различных видов искусств на основе принципа историзма.

Формирование художественного языка в контексте исторического развития различных видов искусства. Специфические изобразительно-выразительные средства художественного языка, соответствующие природе различных видов искусства. Рисунок, колорит, светотень (живопись), жест, движение (хореография, танец), слово (литература), звук (музыка), кадры и их монтаж (кино). Зависимость художественного языка от специфики основного материала (цвета, звука, тела человека и др.).

Специфические отличия художественного языка от научного, бытового, специально-профессионального. Совершенствование художественного языка в процессе исторического развития и стилевой эволюции видов искусства.

Художник как творческая личность, наделенная талантом (гениальностью), способная создавать произведение искусства.

Литература:

1. Бюлер, К. Теория языка. Репрезентативная функция языка / К. Бюлер. – М. : Прогресс, 1993.
2. Денисов, А. В. Музыкальный язык: структура и функции / А. В. Денисов. – СПб. : Наука, 2003. – 205 с.
3. Жегин, Л. Ф. Язык живописного произведения : монография / Л. Ф. Жегин. – М. : Искусство, 1970. – 235 с.

4. Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюцию культуры / П. Г. Мартысюк. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 288 с.

5. Петров, В. М. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования / В. М. Петров, Л. Г. Бояджиева. – М. : Изд-во «Русский мир», 1996. – 158 с.

Тема 2. Законы восприятия искусства

Искусство – художественное освоение окружающей действительности. Искусство – форма культуры, которая включает в себя все виды художественного творчества.

Функции искусства: эстетическая, социальная, компенсаторная, гедонистическая, познавательная, прогностическая, воспитательная.

Художественные образы как основной содержательный элемент произведения искусства.

Восприятие искусства как вида эстетической деятельности, цель которого – целостное восприятие произведения искусства как эстетической ценности. Эстетические переживания в процессе восприятия произведения искусства.

Восприятие произведения искусства профессионалом и непрофессионалом: сходства и отличия.

Створчество воспринимающего. Художник-творец и восприятие. Восприятие и интерпретация.

Двойственность восприятия произведения искусства. Восприятие и художественная интерпретация (верbalный уровень). Этапы восприятия произведения искусства (эмоциональный уровень): предварительная эмоциональная настройка на восприятие, первичная эмоция от встречи с произведением искусства, атрибутирование художественного образа с художественными или жизненными ассоциациями, катарсис как высший момент эстетического переживания художественного образа произведения искусства, рефлексия с целью эстетического суждения.

Литература:

1. Архейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Архейм. – М. : Изд-во «Прогресс», 1974. – 386 с.
2. Бачинин, В. А. Эстетика. Энциклопедический словарь / В. А. Бачинин. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 288 с.
3. Раппопорт, С. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства / С. Раппопорт. – М. : Сов. художник, 1978.
4. Холопова, В. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания / В. Холопова. – М. : Прест, 2002. – 24 с.

Тема 5. Классификация и сущность художественных знаков

«Искусство является средством познания, в первую очередь познания человека». «Подлинная сущность человека не может раскрыться в реальности. Искусство переносит человека в мир свободы и этим самым раскрывает возможность его поступков» (Ю. Лотман).

Искусство как высшая система коммуникаций.

Специфика художественных знаков, их классификация.

Соотнесение художественных изображений со знаками-иконами, художественных приемов выразительности со знаками-индексами, художественных символов со знаками-символами.

Одновременное употребление нескольких типов художественных знаков в рамках одной художественной формы.

Литература:

1. Денисов, А. В. Музыкальный язык: структура и функции / А. В. Денисов. – СПб. : Наука, 2003. – 205 с.
2. Холопова, В. Н. Три стороны музыкального содержания / В. Н. Холопова // Музыкальное содержание: наука и педагогика : материалы Первой Росс. науч.-практ. конф., 4-5 дек. 2000 г., г. Москва . – 2002. – С. 55–76.
3. Панов, Е. Н. Знаки. Символы. Языки : монография / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1983. – 248 с.
4. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков [1895] / Ч. С. Пирс ; пер. с англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотин. – СПб. : Алетейя, 2000. – 352 с.

Тема 6. Классификация видов искусства: семиотический аспект

Общее и специфическое в различных видах искусства. Различия в критериях (принципах, основаниях) классификации. Классификация видов искусства:

по количеству использованных средств — простые (живопись, скульптура, поэзия, музыка) и сложные, или синтетические (балет, театр, кино);

по соотношению произведения искусства и реальности — изобразительные, изображающие действительность, копируя ее, (реалистическая живопись, скульптура, фотография), и выразительные, где фантазия и воображение художника творят новую действительность (орнамент, музыка);

по отношению к пространству и времени — пространственные (изобразительное искусство, скульптура, архитектура), временные (литература, музыка) и пространственно-временные (театр, кино);

по времени возникновения — традиционные (поэзия, танец, музыка) и новые (фотография, кино, телевидение, видео), обычно использующие для построения образа достаточно сложные технические средства;

по степени применимости в быту — прикладные (декоративно-прикладное искусство) и изящные (музыка, танец).

Морфология искусства как учение о строении мира искусств, связующее звено эстетики и теории отдельных видов искусства, основание для изучения истории отдельных видов искусства и осмыслиния закономерностей современного этапа истории мировой художественной культуры (по М. Кагану).

Литература:

1. Габричевский, А. Г. Морфология искусства / А. Г. Габричевский. – М. : Аграф, 2002. – 864 с.
2. Искусство как вид духовного производства / Современная философия. Философия бытия и его формы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html>
3. Каган, М. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств / М. Каган. – Ч. I, II, III. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.
4. Соколов, О. В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры : монография / О. В. Соколов. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 1994. – 218 с.
5. Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки / В. К. Суханцева. – К. : Факт, 2000. – 176 с.

2 курс 4 семестр

Тема 7. Художественный знак как средство воплощения содержания в искусстве

Специфические и неспецифические средства воплощения содержания в искусстве.

Специфические средства: изображение как средство воплощения наглядных чувственных образов, знаки-признаки как средство воплощения эмоций, символы как средство воплощения мыслеобразов.

Неспецифические средства: ассоциации между эмоциями и представлениями как средство передачи чувственных образов, условные знаки как средство передачи эмоций, знаки-изображения и знаки-символы как средство передачи понятий и мыслей.

Литература:

1. Камминг, Р. Великие художники. Расшифрованные послания и символы в работах мастеров живописи / Р. Камминг. – Харьков:

Издательство ООО Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2008. – 112 стр., илл.

2. Лотман, Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПб., 2000. – 704 с.
3. Холопова, В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание / В. Холопова. – М. : Прест, 2002. – 32 с.
4. Теория музыкального содержания: программа-конспект для ист.-теорет.-композит. фак. музык. вузов / сост. В.Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория. – М. : Моск. консерватория, 2009. – 24 с.
5. Холопова, В. Н. Три стороны музыкального содержания / В. Н. Холопова // Музыкальное содержание: наука и педагогика : материалы Первой Росс. науч.-практ. конф., 4-5 дек. 2000 г., г. Москва . – 2002. – С. 55–76.

Тема 8. Художественный текст в контексте семиотики

Художественный текст как предмет научных исследований
Ю.М.Лотмана.

- Художественный текст как коллективная культурная память.
- Художественное произведение как общение воспринимающего с самим собой.
- Идеи Ю.М.Лотмана о сложной конструкции художественного текста.
- Сущность знакового анализа художественного текста произведения.

Литература:

1. Арановский, М. Г. Музыкальный текст: Структура и свойства / М. Г. Арановский. – М., 1998. – 341 с.
2. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева, под ред. Т. В. Булыгиной. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 780 с.
3. Лотман, Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПб., 2000. – 704 с.
4. Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман. – СПб. : Академ. проект, 2002. – 544 с. – (серия «Мир искусств»).
5. Семиотика : учеб. пособие к лекц. занятиям студ. спец. «Теоретическая и прикладная лингвистика» / сост. И. В. Арзамасцева. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 89 с.
6. Современная методология анализа художественного текста = Contemporary Interpretation Strategies: учеб.-метод. пособие для студ. старших курсов / Н. Э. Жлобо [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2009. – 238 с.

Тема 9. Семиотика культуры

Семиотика культуры как совокупность знаковых средств для кодирования социальной информации.

Знаковые средства культуры или феномены культуры как тексты.

Литература:

1. Лотман, Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПб., 2000. – 704 с.
2. Левин, Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / Ю.И. Левин. – М.: Языки славянских культур, 1998. – 775 с.
3. Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман. – СПб. : Академ. проект, 2002. – 544 с. – (серия «Мир искусств»).
4. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 432 с.
5. Панов, Е. Н. Знаки. Символы. Языки : монография / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1983. – 248 с.
6. Руднев, В. П. Энциклопедический словарь культуры 20 века / В. П. Руднев. – М., 2001.
7. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 360 с.

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Планы семинарских занятий

2 курс 3 семестр

Тема 3. Искусство и семиотика (4 ч.)

Вопросы:

1. Семиотика как наука о свойствах знаков и знаковых систем.
2. Связь семиотики с философией и научным знанием.
3. Отечественная (русская советская) семиотика: основные периоды развития, представители.
4. Семиотический подход в исследовании языков.
5. Языки естественные и искусственные.
6. Знак как основа языка. Классификация знаков.
7. Знаковая система и система знаков.

Литература:

1. Лотман, Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПб., 2000. – 704 с.
2. Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман. – СПб., 2002.
3. Московско-таргусская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления / сост. и ред. С. Ю. Неклюдова. – М., 1998.
4. Осгуд, Ч. Знаки и символы в живописи. Семиотика и искусствометрия / Ч. Осгуд, Дж. Суси, П. Танненбаум. – М., 1972.
5. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М., 1991.
6. Панов, Е. Н. Знаки, символы, языки / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1983.
7. Похлебкин, В. В. Словарь международной символики и эмблематики / В. В. Похлебкин. – М., 1995.
8. Руднев, В. П. Энциклопедический словарь культуры 20 века / В. П. Руднев. – М., 2001.
9. Шейнина, Е. Я. Энциклопедия символов / Е. Я. Шейнина. – М., 2002.
10. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб., 1998.

Тема 4. Знак в искусстве и семиотике. Свойства и функции знака (4 ч.)

Вопросы:

1. Знак как понятие, введенное в эстетику в связи с трактовкой художественных процессов с позиции семиотики.
2. Английские ученые-семиотики Ч. Пирс и Ч. Моррис.

3. Классификация знаков Ч. Пирса (знак-икон, знак-индекс, символ).
4. Теория знаков Ч. Морриса (законоситель, десигнат, интерпретанта, интерпретатор).
5. Свойства знаков: указательность, оценочность, предписательность.
6. Трактовка языка искусства как специфического средства передачи информации.
7. Коммуникативные функции знака.
8. Познавательная функция эстетического языка как элемента структуры художественного образа.

Литература:

1. Панов, Е. Н. Знаки. Символы. Языки : монография / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1983. – 248 с.
2. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков [1895] / Ч. С. Пирс ; пер. с англ. В. В. Кирищенко, М. В. Колопотин. – СПб. : Алетейя, 2000. – 352 с.
3. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – М., 1995.
4. Холопова, В. Н. Три стороны музыкального содержания / В. Н. Холопова // Музыкальное содержание: наука и педагогика : материалы Первой Росс. науч.-практ. конф., 4-5 дек. 2000 г., г. Москва . – 2002. – С. 55–76.

Тема 5. Классификация и сущность художественных знаков (2 ч.)

Вопросы:

1. Одновременность употребления нескольких типов художественных знаков в рамках одной художественной формы.
2. Характеристика сущности художественных знаков. Требования к художественным знакам.
3. Особенности материальной формы знаков.

Литература:

1. Денисов, А. В. Музыкальный язык: структура и функции / А. В. Денисов. – СПб. : Наука, 2003. – 205 с.
2. Холопова, В. Н. Три стороны музыкального содержания / В. Н. Холопова // Музыкальное содержание: наука и педагогика : материалы Первой Росс. науч.-практ. конф., 4-5 дек. 2000 г., г. Москва . – 2002. – С. 55–76.
3. Панов, Е. Н. Знаки. Символы. Языки : монография / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1983. – 248 с.

4. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков [1895] / Ч. С. Пирс ; пер. с англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотин. – СПб. : Алетейя, 2000. – 352 с.

Тема 6. Классификация видов искусства: семиотический аспект (2 ч.)

Вопросы:

1. Условность классификации видов искусства. Классификация по способу отражения действительности.
2. Изобразительные виды искусства (живопись, графика, архитектура, сценическое мастерство).
3. Выразительные виды искусства (архитектура, музыка, танец, прикладные).
4. Обособленность литературы как особого вида искусства.

Литература:

1. Каган, М. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств / М. Каган. – Ч. I, II, III. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.
2. Соколов, О. В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры : монография / О. В. Соколов. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 1994. – 218 с.
3. Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки / В. К. Суханцева. – К. : Факт, 2000. – 176 с.

2 курс 4 семестр

Тема 8. Художественный текст в контексте семиотики (2 ч.)

Вопросы:

1. Правомерность рассмотрения в контексте семиотики любого художественного произведения как некой модели автономной личности.
2. Особенности взаимодействия знаков и их соотношение в литературе, музыке, живописи.

Литература:

1. Булыгина, Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 576 с.
2. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.

3. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева, под ред. Т. В. Булыгиной. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 780 с.
4. Волков, И. Ф. Творческие методы и художественные системы / И. Ф. Волков. – М.: Искусство, 1978. – 264 с.
5. Выразительные средства музыки [Текст] : межвузовский сборник / науч. ред. Ф. Г. Арзаманов; отв. ред. Л. П. Казанцева ; отв. за вып. М. И. Бенюков. – Красноярск : Изд-во Красноярского гос. ун-та (КГУ), 1988. – 192 с.
6. Денисов, А. В. Музыкальный язык: структура и функции / А. В. Денисов. – СПб. : Наука, 2003. – 205 с.
7. Жегин, Л. Ф. Язык живописного произведения : монография / Л. Ф. Жегин. – М. : Искусство, 1970. – 235 с.
8. Камминг, Р. Великие художники. Расшифрованные послания и символы в работах мастеров живописи / Р. Камминг. – Харьков: Издательство ООО Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2008. – 112 стр., илл.

Тема 9. Семиотика культуры (2 ч.)

Вопросы:

1. Классификация знаков: естественные, функциональные, иконические, конвенциональные (условные), вербальные, системы записи (верbalное письмо, пиктография, идеографическое письмо, алфавитное письмо, специальное письмо в музыке, хореографии).
2. Формализованный язык в развитии электронно-вычислительной техники.
3. Творческая активность человека как условие наполнения символического мира глубоким содержанием.

Литература:

1. Волков, И. Ф. Творческие методы и художественные системы / И. Ф. Волков. – М.: Искусство, 1978. – 264 с.
2. Зубко, Г.В. Древний символ. Истоки. Смысловая структура. Эволюция / Г. В. Зубко. – М. : Университ. книга, 2010. – 248 с.
3. Крючкова, В. Антиискусство: теория и практика авангардистских движений / В. Крючкова. – М. : Изобраз. искусство, 1985. – 303 с.
4. Лотман, Ю. М. Семиосфера Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПб., 2000. – 704 с.
5. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 432 с.

6. Семиотика : учеб. пособие к лекц. занятиям студ. спец. «Теоретическая и прикладная лингвистика» / сост. И. В. Арзамасцева. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 89 с.
7. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 360 с.

2.2 Тематика рефератов

1. Миссия искусства.
2. Искусство и антиискусство.
3. Классификация видов искусства.
4. Художественный стиль (направление).
5. Язык живописи.
6. Язык музыки.
7. Язык танца.
8. Язык литературы.
9. Язык тела и естественный язык.
10. Традиции и новаторство в творческом методе художника.
11. Художественный образ.
12. Метафора в искусстве.
13. Символ в искусстве.
14. Ассоциация в искусстве.
15. Законы восприятия произведения искусства.
16. Семиотика искусства.
17. Семиосфера Ю. Лотмана.
18. Предметные области семиотики.
19. Основные направления и школы семиотики.
20. Классификация знаковых систем.
21. Гипертекст: сущность, функции.

II. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1 Критерии оценивания знаний студентов по учебной дисциплине

Баллы	Критерии оценки
1 (один) не засчитено	Отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины.
2 (два) не засчитено	Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего образования; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.
3 (три) не засчитено	Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой учебной дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.
4 (четыре) засчитено	Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные

	(типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
5 (пять) зачтено	Достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий.
6 (шесть) зачтено	Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;

	активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
7 (семь) зачтено	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
8 (восемь) зачтено	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;

	умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
9 (девять) зачтено	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач. способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
10 (десять) зачтено	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по изучаемой учебной дисциплине;

	умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
--	--

3.2 Примерные требования к зачету

Устные вопросы:

1. Понятие языка искусства.
2. Претворение художественного образа средствами языка конкретного вида искусства.
3. Восприятие произведения искусства профессионалом и непрофессионалом: сходства и отличия.
4. Художник-творец и восприятие. Восприятие и интерпретация.
5. Семиотический подход в исследовании языков.
6. Трактовка языка искусства как специфического средства передачи информации.
7. Коммуниктивные функции знака.
8. Специфика художественных знаков, их классификация.
9. Морфология искусства.
10. Условность классификации видов искусства.
11. Специфические и неспецифические средства воплощения содержания в искусстве.
12. Художественный текст как предмет научных исследований Ю.М.Лотмана.
13. Сущность знакового анализа художественного текста произведения.
14. Семиотика культуры как совокупность знаковых средств для кодирования социальной информации.
15. Особенности взаимодействия знаков и их соотношение в литературе, музыке, живописи.

Практическое задание:

Подготовить эссе с характеристикой содержания и языка произведения искусства (вид искусства, персоналии, школа, направление, стиль, исторический период – на выбор студента).

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Учебный план

В этом разделе представлен типовой учебный план специальности (на 2-х страницах) специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура:

4.2 Учебная программа УВО**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
(по выбору студента) для специальности:
1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура

2017 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-03 01 08-2016 по специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура, №69 от 25.07.2016

СОСТАВИТЕЛИ:

Н.В.Бычкова, заведующий кафедрой теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат искусствоведения;

М.А.Шатарова, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой теории и методики преподавания искусства
(протокол № 4 от 15 ноября 2017 г.);

Заведующий кафедрой

Н.В.Бычкова

Советом факультета эстетического образования
(протокол № 4 от 29 ноября 2017 г.)

Декан факультета

И.И.Рыжикова

Оформление учебной программы и сопровождающих её материалов соответствует действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь

Методист учебно-методического
управления БГПУ

Е.А.Кравченко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Эволюция художественного языка» является дисциплиной по выбору студентов и предназначена для студентов специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура. Учебная дисциплина направлена на подготовку студентов к профессиональной деятельности учителя музыки и искусства (отечественной и мировой художественной культуры).

«Эволюция художественного языка» – учебная дисциплина, которая интегрирует знания студентов по различным специальным дисциплинам, актуализирует опыт общения студентов с произведениями различных видов искусства в эволюционно-исторической перспективе.

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов представления о многообразии и эволюционном характере развития средств выразительности художественного образа. В процессе изучения учебной дисциплины у студентов формируются представления о специфике средств выразительности и общих закономерностях развития, о сопоставляемости различных языковых систем, выявляющей их сходства.

Цель учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» состоит в формировании у будущих учителей представлений о специфике и сходстве различных языковых систем, многообразии и эволюционном характере развития средств выразительности художественного образа.

Задачи изучения учебной дисциплины:

- освоить специфику средств выразительности различных видов искусства;
- сформировать категориальный искусствоведческий аппарат;
- выработать аналитические навыки компаративного анализа на основе понимания жанровых, стилевых и стилистических особенностей художественных произведений, созданных представителями различных национальных школ;
- содействовать расширению кругозора студентов;
- создать основу для самостоятельного изучения разнообразных явлений искусства.

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» осуществляется на базе приобретенных студентом знаний и умений по разделам следующих учебных дисциплин учебного плана специальности: «Мировая художественная культура», «История музыки», «Основы музыкальной грамоты».

Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами специальности

Название учебной дисциплины, изучение которой связано с учебной дисциплиной «Эволюция художественного языка»	Перечень актуализируемых на занятиях по учебной дисциплине «Эволюция художественного языка» комплексов знаний, формируемых на других учебных дисциплинах
Мировая художественная культура	Практическое использование в анализе художественных произведений теоретических знаний о стилевых особенностях искусства различных исторических периодов, национальных школ и конкретных авторов.
История музыки	Теоретическое изучение художественных концепций в творчестве композиторов различных исторических периодов, национальных школ и исторических предпосылок эволюционных процессов в области музыкального языка.
Основы музыкальной грамоты	Практическое использование метода компаративного анализа жанровых, стилевых и стилистических особенностей музыкальных произведений композиторов различных стилевых направлений и исторических эпох.

Требования к освоению учебной дисциплины

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» (по выбору студента) определены образовательным стандартом по специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура.

Изучение учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» (по выбору студента) должно обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Требования к академическим компетенциям

Студент должен:

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

Требования к социально-личностным компетенциям

Студент должен:

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.

Требования к профессиональным компетенциям

Студент должен быть способен:

- ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской, художественно-творческой деятельностью обучающихся.
- ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения.
- ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм.
- ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся.
- ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на основе системной педагогической диагностики.
- ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, справочной, научной литературой и другими источниками информации.
- ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с обучающимися.
- ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся.
- ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели.
- ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их воспитанности и развития.
- ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности.
- ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом современных образовательных технологий и педагогических инноваций.
- ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события прошлого в свете современного научного знания.
- ПК-21. Создавать художественные образы в процессе интеллектуально-чувственного отображения бытия и воплощать их в самостоятельной художественно-творческой деятельности, выстраивать обучение и воспитание на основе принципов культурообразности, интегративности, художественности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- классификацию видов искусства;
- основные понятия семиотики искусства;
- специфику художественного языка различных видов искусства;

- конкретные художественные направления и стили;
- эволюционные процессы развития различных видов искусства.

уметь:

- анализировать в сравнительно-сопоставительном аспекте средства выразительности в произведениях художников различных исторических периодов;
- аргументировать собственную позицию в вопросе восприятия художественного произведения.

владеть:

- методикой компаративного анализа средств художественного языка;
- навыками самостоятельной ориентации в многообразии художественных явлений искусства.

На изучение учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» (по выбору студента) согласно учебному плану специальности отводится 50 академических часов. Из них для студентов дневной формы получения образования отведено 32 аудиторных часа (18 – лекционных, 14 – семинарских). На самостоятельную работу студентов отведено 18 часов.

Аудиторные часы для дневной формы получения образования распределяются следующим образом:

2 курс 3 семестр – всего 20 часов (12 – лекционных (из них 2 часа на управляемую самостоятельную работу), 8 – семинарских);

2 курс 4 семестр – всего 12 часов (6 – лекционных, 6 – семинарских (из них 2 часа на управляемую самостоятельную работу)), зачет.

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины «Эволюция художественного языка» (по выбору студента) являются:

- лекционные занятия;
- семинарские занятия.

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной формы получения образования осуществляется в форме контрольных работ, тестов с разноуровневыми заданиями, рефератов, докладов, коллоквиумов, индивидуальных и фронтальных опросов.

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности дневной формы получения образования в форме зачета 4 семестре.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие языка в искусстве. Историзм как основа для анализа художественного языка

Понятие языка искусства. Язык искусства как совокупность исторически сложившихся материальных средств и приемов создания художественного образа. Специфика языковых средств каждого вида искусства.

Претворение художественного образа средствами языка конкретного вида искусств.

Анализ художественного языка различных видов искусства на основе историзма.

Тема 2. Законы восприятия искусства

Искусство – художественное освоение мира. Восприятие искусства как вид эстетической деятельности, цель которого – целостное восприятие произведения искусства как эстетической ценности. Эстетические переживания в процессе восприятия произведения искусства.

Восприятие произведения искусства профессионалом и непрофессионалом: сходства и отличия. Створчество воспринимающего. Художник-творец и восприятие. Восприятие и интерпретация.

Двойственность восприятия произведения искусства. Восприятие и художественная интерпретация (вербальный уровень). Этапы восприятия произведения искусства (эмоциональный уровень): предварительная эмоциональная настройка на восприятие, первичная эмоция от встречи с произведением искусства, атрибутирование художественного образа с художественными или жизненными ассоциациями, катарсис как высший момент эстетического переживания художественного образа произведения искусства, рефлексия с целью эстетического суждения.

Тема 3. Искусство и семиотика

Семиотика как наука о свойствах знаков и знаковых систем. Связь семиотики с философией и научным знанием.

Отечественная семиотика: основные периоды развития, представители.

Семиотический подход в исследовании языков. Языки естественные и искусственные. Знак как основа языка. Классификация знаков. Знаковая система и система знаков.

Тема 4. Знак в искусстве и семиотике. Свойства и функции знака

Знак как понятие, введенное в эстетику в связи с трактовкой художественных процессов с позиции семиотики.

Английские ученые-семиотики Ч.Пирс и Ч. Моррис. Классификация знаков Ч. Пирса (знак-икон, знак-индекс, символ). Теория знаков Ч.Морриса

(законоситель, десигнат, интерпретанта, интерпретатор). Свойства знаков: указательность, оценочность, предписательность.

Трактовка языка искусства как специфического средства передачи информации. Коммуниктивные функции знака.

Познавательная функция эстетического языка как элемента структуры художественного образа.

Тема 5. Классификация и сущность художественных знаков

Специфика художественных знаков, их классификация. Соотнесение художественных изображений со знаками-иконами, художественных приемов выразительности со знаками-индексами, художественных символов со знаками-символами.

Одновременное употребление нескольких типов художественных знаков в рамках одной художественной формы.

Характеристика сущности художественных знаков. Требования к художественным знакам. Особенности материальной формы знаков.

Тема 6. Классификация видов искусства: семиотический аспект

Морфология искусства. Условность классификации видов искусства. Классификация по способу отражения действительности. Искусства изобразительные (живопись, графика, архитектура, сценическое мастерство), выразительные (архитектура, музыка, танец, прикладные). Обособленность литературы как особого вида искусства.

Тема 7. Художественный знак как средство воплощения содержания в искусстве

Специфические и неспецифические средства воплощения содержания в искусстве.

Специфические средства: изображение как средство воплощения наглядных чувственных образов, знаки-признаки как средство воплощения эмоций, символы как средство воплощения мыслеобразов.

Неспецифические средства: ассоциации между эмоциями и представлениями как средство передачи чувственных образов, условные знаки как средство передачи эмоций, знаки-изображения и знаки-символы как средство передачи понятий и мыслей.

Тема 8. Художественный текст в контексте семиотики

Художественный текст как предмет научных исследований Ю.М.Лотмана.

Художественный текст как коллективная культурная память.. Художественное произведение как общение воспринимающего с самим собой.

Идеи Ю.М.Лотмана о сложной конструкции художественного текста.
Сущность знакового анализа художественного текста произведения.

Правомерность в контексте семиотики рассмотрения любого художественного произведения как некой модели автономной личности. Особенности взаимодействия знаков и их соотношение в литературе, музыке, живописи.

Тема 9. Семиотика культуры

Семиотика культуры как совокупность знаковых средств для кодирования социальной информации.

Знаковые средства культуры или феномены культуры как тексты.

Классификация знаков: естественные, функциональные, иконические, конвенциональные (условные), вербальные, системы записи (верbalное письмо, пиктография, идеографическое письмо, алфавитное письмо, специальное письмо в музыке, хореографии). Формализованный язык в развитии электронно-вычислительной техники.

Творческая активность человека как условие наполнения символического мира глубоким содержанием.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эволюция художественного языка» для дневной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов								Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студентов	Внеаудиторная самостоятельная работа	Методическое обеспечение занятий наглядные, методические пособия и др.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 курс, 3 семестр										
1	Понятие языка в искусстве. Историзм как основа для анализа художественного языка	2						2		
1.1	Понятие языка искусства. Язык искусства как совокупность исторически сложившихся материальных средств и приемов создания художественного образа. Специфика языковых средств каждого вида искусства. Претворение художественного образа средствами языка конкретного вида искусств. Анализ художественного языка различных видов искусств на основе историзма.		2					2	Лит-ра осн. [1], [2], доп. [4], [7], [8], [13]	
2	Законы восприятия искусства	2					2			
2.1	Искусство – художественное освоение мира. Восприятие искусства как вид эстетической деятельности, цель которого – целостное	2					2	Лит-ра осн. [1], [2], доп. [4], [8],		

	<p>восприятие произведения искусства как эстетической ценности. Эстетические переживания в процессе восприятия произведения искусства.</p> <p>Восприятие произведения искусства профессионалом и непрофессионалом: сходства и отличия. Сотворчество воспринимающего. Художник-творец и восприятие. Восприятие и интерпретация.</p> <p>Двойственность восприятия произведения искусства. Восприятие и художественная интерпретация (верbalный уровень). Этапы восприятия произведения искусства (эмоциональный уровень): предварительная эмоциональная настройка на восприятие, первичная эмоция от встречи с произведением искусства, атрибутирование художественного образа с художественными или жизненными ассоциациями, катарсис как высший момент эстетического переживания художественного образа произведения искусства, рефлексия с целью эстетического суждения.</p>						[15], [18]	
3	Искусство и семиотика		4			2		
3.1	<p>Семиотика как наука о свойствах знаков и знаковых систем. Связь семиотики с философией и научным знанием.</p> <p>Отечественная семиотика: основные периоды развития, представители.</p>		2			1	Лит-ра осн. [1], [2], доп. [5], [6], [8], [11]	Индивидуальный и фронтальный опрос
	<p>Семиотический подход в исследовании языков. Языки естественные и искусственные. Знак как основа языка. Классификация знаков. Знаковая система и система знаков.</p>		2			1	Лит-ра осн. [1], [2], доп. [5], [6], [8], [15]	Доклады, рефераты
4	Знак в искусстве и семиотике. Свойства и функции знака		2		2л	2		
4.1	<p>Знак как понятие, введенное в эстетику в связи с трактовкой художественных процессов с позиции семиотики.</p> <p>Английские ученые-семиотики Ч.Пирс и Ч. Моррис. Классификация знаков Ч. Пирса (знак-икон, знак-индекс, символ). Теория знаков Ч.Морриса (законоситель, десигнат, интерпретанта, интерпретатор). Свойства знаков: указательность, оценочность, предписательность.</p>				2л	1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [4], [7], [12], [13], [18]	
	<p>Трактовка языка искусства как специфического средства передачи информации. Коммуникативные функции знака.</p>		2			1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [4],	Составление фото- или

	Познавательная функция эстетического языка как элемента структуры художественного образа.					[7], [12], [13], [18]	видео-презентаций
5	Классификация и сущность художественных знаков	2	2		2		
5.1	Специфика художественных знаков, их классификация. Соотнесение художественных изображений со знаками-иконами, художественных приемов выразительности со знаками-индексами, художественных символов со знаками-символами.	2			1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [7], [12], [15], [120]	
	Одновременное употребление нескольких типов художественных знаков в рамках одной художественной формы. Характеристика сущности художественных знаков. Требования к художественным знакам. Особенности материальной формы знаков.		2		1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [7], [12], [15], [18]	Рефераты
6	Классификация видов искусства: семиотический аспект	2	2		2		
6.1	Морфология искусства.	2			1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [4], [7], [11], [16], [21]	
	Условность классификации видов искусства. Классификация по способу отражения действительности. Искусства изобразительные (живопись, графика, архитектура, сценическое мастерство), выразительные (архитектура, музыка, танец, прикладные). Обособленность литературы как особого вида искусства.		2		1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [4], [11], [16], [18]	Составление фото-презентаций
Всего за семестр		10	8	2л	12		
2 курс, 4 семестр							
7	Художественный знак как средство воплощения содержания в искусстве	2		2с	2		
7.1	Специфические и неспецифические средства воплощения содержания в искусстве. Специфические средства: изображение как средство воплощения наглядных чувственных образов, знаки-признаки как средство воплощения эмоций, символы как средство воплощения мыслеобразов. Неспецифические средства: ассоциации между эмоциями и представлениями как средство передачи чувственных образов,	2			1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [5], [10], [12], [18]	

	условные знаки как средство передачи эмоций, знаки-изображения и знаки-символы как средство передачи понятий и мыслей.							
	Специфические и неспецифические средства воплощения содержания в искусстве. Специфические средства: изображение как средство воплощения наглядных чувственных образов, знаки-признаки как средство воплощения эмоций, символы как средство воплощения мыслеобразов. Неспецифические средства: ассоциации между эмоциями и представлениями как средство передачи чувственных образов, условные знаки как средство передачи эмоций, знаки-изображения и знаки-символы как средство передачи понятий и мыслей.			2 с	1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [5], [7], [10], [12], [18]	Доклады, рефераты	
8	Художественный текст в контексте семиотики	2	2			2		
8.1	Художественный текст как предмет научных исследований Ю.М.Лотмана. Художественный текст как коллективная культурная память.. Художественное произведение как общение воспринимающего с самим собой. Идеи Ю.М.Лотмана о сложной конструкции художественного текста. Сущность знакового анализа художественного текста произведения.	2			1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [7], [9], [10], [12], [14], [17]		
	Правомерность в контексте семиотики рассмотрения любого художественного произведения как некой модели автономной личности. Особенности взаимодействия знаков и их соотношение в литературе, музыке, живописи.		2		1	Лит-ра осн. [1], [2], [3], доп. [9], [10], [12], [14], [17]	Индивидуальный и фронтальный опрос	
9	Семиотика культуры	2	2			2		
9.1	Семиотика культуры как совокупность знаковых средств для кодирования социальной информации. Знаковые средства культуры или феномены культуры как тексты.	2			1	Лит-ра осн. [1], [2], доп. [7], [11], [12], [29]		
	Классификация знаков: естественные, функциональные, иконические, конвенциональные (условные), вербальные, системы записи (верbalное письмо, пиктография, идеографическое письмо, алфавитное письмо, специальное письмо в музыке, хореографии).		2		1	Лит-ра осн. [1], [2], доп. [7], [11], [12], [29]	Тест, доклады	

	Формализованный язык в развитии электронно-вычислительной техники. Творческая активность человека как условие наполнения символического мира глубоким содержанием.							
	Всего за семестр	6	4	2с	6			Зачет
	Всего	16	12	2л, 2с	18			

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Гурчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства : учеб. пособие / Ю. Я. Гурчук. – М. : РИП-Холдинг, 2016. – 192 с.
2. Карр-Гомм, Сара. The Secret Language of Art: The Illustrated Decoder of Symbols and Figures in Western Painting = Тайный язык искусства. Иллюстрированный путеводитель по сюжетам, персонажам и символам западноевропейского искусства / С. Карр-Гомм ; пер. Э. Гараева. – М. : Харвест, 2013. – 256 с.
3. Кортунова, Н. Как читать и понимать искусство. Интенсивный курс / Н. Кортунова. – М. : ACT, 2018. – 192 с.
4. Руднев, В. Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства : учеб. пособие / В. Н. Руднев. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 362 с.

Дополнительная:

1. Арнхейм, Р. В парабалах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и прочем / Р. Арнхейм ; пер. и предисл. В. П. Шестакова. – СПб.: Алетейя, 2012. – 104 с.
2. Гладкий, А. В. Синтаксические структуры естественного языка / А. В. Гладкий. – М. : ЛКИ, 2015. – 152 с.
3. Зубко, Г. В. Древний символ. Истоки. Смысловая структура. Эволюция / Г. В. Зубко. – М. : Университ. книга, 2010. – 248 с.
4. Иоффе, И. И. Избранное. Часть 1. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления / И. И. Моффе. – М. : ООО «РАО Говорящая Книга», 2010. – 655 с. – (серия «Письмена времени»).
5. Иоффе, И. И. Избранное. Часть 2. Культура и стиль / И. И. Моффе. – М. : ООО «РАО Говорящая Книга», 2010. – 927 с. – (серия «Письмена времени»).
6. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: уч. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2014. – 320 с.
7. Александрова, Н. В. Ассоциативность художественного мышления: учеб. пособие / Н. В. Александрова. – Минск: РИВШ БГУ, 2004. – 202 с.
8. Александрова, Н. В. Диалоги искусств: учеб. пособие по курсу «Культурология» / Н. В. Александрова ; под ред. Я. С. Яскевич. – Минск : РИВШ БГУ, 2001. – 216 с.
9. Булыгина, Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 576 с.

10. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
11. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева, под ред. Т. В. Булыгиной. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 780 с.
12. Гуляницкая, Н. С. Методы науки о музыке: исследование / Н. С. Гуляницкая. – М. : Музыка, 2009. – 256 с.
13. Денисов, А. В. Музыкальный язык: структура и функции / А. В. Денисов. – СПб. : Наука, 2003. – 205 с.
14. Каган, М. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств / М. Каган. – Ч. I, II, III. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.
15. Консон, Г. Целостный анализ в контексте научной методологии / Г. Консон // Музык. акад. – 2010. – № 2. – С. 140–150.
16. Крючкова, В. Антиискусство: теория и практика авангардистских движений / В. Крючкова. – М. : Изобраз. искусство, 1985. – 303 с.
17. Левин, Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / Ю.И. Левин. – М.: Языки славянских культур, 1998. – 775 с.
18. Лобanova, M. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / M. Lobanova. – M. : Sov. композитор, 1990. – 312 c.
19. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 2000. – 704 с.
20. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 432 с.
21. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве : пособие для учителей / Л. Н. Миронова. – Минск : Беларусь, 2002. – 151 с.
22. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Назайкинский. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
23. Панов, Е. Н. Знаки. Символы. Языки : монография / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1983. – 248 с.
24. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков [1895] / Ч. С. Пирс ; пер. с англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотин. – СПб. : Алетейя, 2000. – 352 с.
25. Соколов, О. В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры : монография / О. В. Соколов. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 1994. – 218 с.
26. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 360 с.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ**

2 часа (лекции)

Тема 4.1 Знак в искусстве и семиотике. Свойства и функции знака

Вопросы для изучения:

1. Семиотика как наука.
2. Знак как понятие, связанное с трактовкой художественных процессов с позиции семиотики.
3. Чарльз Пирс.
4. Чарльз Моррис

МОДУЛЬ 1

Учебные задания по теме КСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

- подготовить реферат по вопросам темы:
«Классификация знаков Ч. Пирса (знак-икон, знак-индекс, символ)»;
«Теория знаков Ч.Морриса (знаконоситель, десигнат, интерпретант, интерпретатор)».

Форма контроля: Обсуждение рефератов.

МОДУЛЬ 2

Учебные задания по теме КСР, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:

- подготовить задания и вопросы для теста на тему «Английские ученые-семиотики Ч.Пирс и Ч.Моррис. Классификация знаков».

Форма контроля: Обсуждение заданий и вопросов для теста на тему «Английские ученые-семиотики Ч.Пирс и Ч.Моррис. Классификация знаков».

МОДУЛЬ 3

Учебные задания по теме КСР, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:

- дать характеристику свойствам знаков (указательность, оценочность, предписательность). Привести примеры из различных видов искусства.

Форма контроля: мультимедийная презентация.

Литература:

Основная: [2], [3], [4], [5]

Дополнительная: [19], [21], [26], [29].

2 часа (семинарские занятия)

Тема 7.2 Художественный знак как средство воплощения содержания в искусстве (сем)

Вопросы для изучения:

1. Специфические и неспецифические средства воплощения содержания в искусстве;
2. Специфические средства: изображение как средство воплощения наглядных чувственных образов.
3. Специфические средства: знаки-признаки как средство воплощения эмоций.
4. Специфические средства: символы как средство воплощения мыслеобразов.
5. Неспецифические средства: ассоциации между эмоциями и представлениями как средство передачи чувственных образов.
6. Неспецифические средства: условные знаки как средство передачи эмоций.
7. Неспецифические средства: знаки-изображения и знаки-символы как средство передачи понятий и мыслей.

МОДУЛЬ 1

Учебные задания по теме КСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

- подготовить реферат по вопросам темы:
«Форма и содержание в искусстве (живописи, музыке, танце и др. видах)»;
- «Единство формы и содержания в произведении искусства»;
- Форма контроля:* Обсуждение рефератов.

МОДУЛЬ 2

Учебные задания по теме КСР, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:

- привести примеры, конкретизирующие содержание в произведениях различных видов искусства с помощью специфических и неспецифических средств его воплощения. Пояснить свой выбор.

Форма контроля: Обсуждение аналитических этюдов.

МОДУЛЬ 3

Учебные задания по теме КСР, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:

- подготовить эссе с характеристикой содержания произведений искусства различных исторических периодов с использованием специфических и неспецифических художественных знаков.

Форма контроля: Обсуждение эссе.

Литература:

Основная: [2], [3], [4], [5]

Дополнительная: [19], [21], [26], [29].

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа студентов предусматривает повышение уровня профессиональной компетенции по отдельным вопросам (аспектам) эстетики искусства. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: работа с литературой, подготовка докладов, рефератов по предложенной преподавателем тематике, просмотр видеофильмов по вопросам эстетики, посещение музеев, выставок, концертов, работа с Интернет-ресурсами.

В соответствии с содержанием конкретной темы и определенной системой компетенций (знаний и умений, способов деятельности) студентами выполняются самостоятельно следующие виды работ:

- подготовка к лекциям и лабораторным занятиям;
- подготовка к коллоквиумам, зачету по дисциплине;
- проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение;
- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции;
- выполнение исследовательских и творческих заданий;
- подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций;
- составление обзора научной литературы по заданной теме;
- выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы;
- поиск дополнительной информации в области мировой художественной культуры.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде:

- контрольной работы;
- итогового занятия, коллоквиума в форме устного собеседования, письменной работы, тестирования;
- обсуждения рефератов;
- оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада;
- индивидуальной беседы.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по учебной дисциплине «Эволюция художественного языка» можно использовать следующий диагностический инструментарий:

- написание контрольных работ по темам учебной дисциплины;
- обсуждение докладов, рефератов;
- устный опрос студентов;
- коллоквиум в форме устного собеседования, письменной работы, тестирования;
- выполнение практико-ориентированных заданий по темам и разделам дисциплины;
- зачет.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей программу (с указанием даты и номера протокола)
Художественная культура Беларуси	Теории и методики преподавания искусства	Избегать дублирования учебного материала при раскрытии особенностей национальной художественной культуры различных исторических периодов	Протокол № 4 от 15.11.2017 г.
Мировая художественная культура	Теории и методики преподавания искусства	Избегать дублирования учебного материала при раскрытии особенностей мировой художественной культуры исторических эпох	Протокол № 4 от 15.11.2017 г.

4.3 Глоссарий

Артефакт (от лат. *artefactum* — искусственно сделанное) — дословно : явление, процесс, предмет, свойство предмета или процесса, появление которого в наблюдаемых условиях по естественным причинам невозможно или маловероятно. Артефакт культуры — искусственно созданный объект, имеющий знаковое или символическое содержание. Артефактами культуры могут быть созданные людьми предметы, вещи, а также феномены духовной жизни общества: научные теории, суеверия, произведения искусства и фольклор. В археологии — рукотворный предмет, изучаемый археологией.

Архетип — прообраз, первоначальная идея, лежащая в основе программы деятельности определенного сообщества. А. как базисный элемент культуры, формирующий константные модели духовной жизни, может быть как универсальным, общечеловеческим, так и этническим. Теорию архетипов сознания разрабатывал психиатр К.Г.Юнг. Согласно Юнгу, А. служат питательной почвой творчески- продуктивного, в т.ч. и художественного воображения и фантазии. А. находят воплощение в сновидениях, мифах, сказках, выступают исходным материалом для художественной литературы и искусства.

Ассоциация — способ достижения художественной выразительности, основанный на выявлении связи чувственных образов, возникающих в процессе непосредственного отражения действительности с представлениями, которые хранятся в памяти и закреплены в культурно-историческом опыте человеческой жизнедеятельности.

Виды искусства — исторически сложившиеся формы художественного отражения окружающей действительности, которые для построения художественных образов используются изобразительно-выразительные средства (слово, звук, цвет, форма, движение и др.).

Искусство — форма культуры, которая включает в себя все виды художественного творчества и их результаты множества конкретных произведений. Здесь функционируют художественные образы, которые выступают средствами миропонимания, духовного освоения мира, позволяющие компенсировать ограниченность исключительно рационального познания. Искусство служит удовлетворению одной из высших — художественной — потребности людей, которая интегрирует в себе интеллектуальные, эмоциональные, нравственные и эстетические потребности.

Знак — это материальный предмет (явление, событие), объективно заменяющий некоторый другой предмет, свойство или отношение и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний). Выделяют шесть типов знаков и знаковых систем: естественные, функциональные, иконические, конвенциональные, вербальные, системы записи.

Катарсис – завершающая стадия психофизиологического процесса в условиях эстетического восприятия искусства.

Образ художественный – полиморфная эстетическая структура, которая несет в своем содержании богатый духовно-практический опыт личностного и универсального характера и является неотъемлемой принадлежностью произведения искусства.

Произведение искусства – духовно-материальная реальность, отвечающая художественно-эстетическим критериям, возникшая как результат творческих усилий художника, скульптора, поэта, композитора и представляющая собой ценность в глазах тех или иных сообществ.

Произведение псевдоискусства – противоположность произведению подлинного искусства. Признаки: низкое художественное качество, отражение дурного (вульгарного) вкуса, иллюстративно-рационалистическая подделка под искусство.

Стиль художественный – целостная система художественно-эстетических принципов, идей, изобразительных средств, формально-содержательных признаков, которые характеризуют отдельное произведение и определенную совокупность произведений искусства.

Семиотика искусства – междисциплинарная теоретическая сфера, которая объединяет аналитические возможности семиотики, эстетики, искусствознания в исследованиях знаковой природы искусства, а также корпуса коммуникативных проблем, связанных с пониманием и передачей смыслов, сосредоточенных в художественном произведении.

Typ – это идеальная, абстрактная конструкция, которая в обобщенном виде выражает существенные черты культур, признаки, принципы существования, отвлекаясь от специфических особенностей. *Typ культуры* – сходство, общность, то, что объединяет отдельные культуры в одно множество культур и отличает это множество культур от других.

Феномены культуры – это любые артефакты, которые несут в себе смыслы, т.е. выступают как знаки, обладающие значениями. Совокупности знаков образуют тексты, в которых содержится социальная информация.

Форма культуры – система ценностей и норм, выступающих регуляторами определенного типа социальных действий и выполняющих роль социальной памяти.

Художник – творческая личность, которая наделена талантом (гениальностью), способна создавать художественное произведение.

Энкультурация – вхождение индивида в конкретную форму культуры. Основное содержание энкультурации состоит в усвоении особенностей мышления и действий, моделей поведения, составляющих культуру.

Язык художественный – совокупность изобразительно-выразительных средств и приемов, которые служат воплощению идейно-образного содержания в художественном произведении.

4.4 Список рекомендуемой литературы

Основная:

1. Гурчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства : учеб. пособие / Ю. Я. Гурчук. – М. : РИП-Холдинг, 2016. – 192 с.
2. Карр-Гомм, Сара. The Secret Language of Art: The Illustrated Decoder of Symbols and Figures in Western Painting = Тайный язык искусства. Иллюстрированный путеводитель по сюжетам, персонажам и символам западноевропейского искусства / С. Карр-Гомм ; пер. Э. Гараева. – М. : Харвест, 2013. – 256 с.
3. Кортунова, Н. Как читать и понимать искусство. Интенсивный курс / Н. Кортунова. – М. : АСТ, 2018. – 192 с.
4. Руднев, В. Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства : учеб. пособие / В. Н. Руднев. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 362 с.

Дополнительная:

1. Азизян, И. А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре / И. А. Азизян. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 592 с.
2. Александрова, Н. В. Ассоциативность художественного мышления: учеб. пособие / Н. В. Александрова. – Минск: РИВШ БГУ, 2004. – 202 с.
3. Александрова, Н. В. Диалоги искусств: учеб. пособие по курсу «Культурология» / Н. В. Александрова ; под ред. Я. С. Яскевич. – Минск : РИВШ БГУ, 2001. – 216 с.
4. Анцупова, Л. Ю. Объемно-пространственная модель как опыт интерпретации художественного произведения : монография / Л. Ю. Анцупова, Д. Гонсалес Астуа. – М. : ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2016. – 212 с.
5. Арановский, М. Г. Музыкальный текст: Структура и свойства / М. Г. Арановский. – М., 1998. – 341 с.
6. Арнхейм, Р. В парабалах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и прочем / Р. Арнхейм ; пер. и предисл. В. П. Шестакова. – СПб.: Алетейя, 2012. – 104 с.
7. Булыгина, Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 576 с.
8. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
9. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева, под ред. Т. В. Булыгиной. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 780 с.
10. Волков, И. Ф. Творческие методы и художественные системы / И. Ф. Волков. – М.: Искусство, 1978. – 264 с.

- 11.Выразительные средства музыки [Текст] : межвузовский сборник / науч. ред. Ф. Г. Арзаманов; отв. ред. Л. П. Казанцева ; отв. за вып. М. И. Бенюков. – Красноярск : Изд-во Красноярского гос. ун-та (КГУ), 1988. – 192 с.
- 12.Гладкий, А. В. Синтаксические структуры естественного языка / А. В. Гладкий. – М. : ЛКИ, 2015. – 152 с.
- 13.Гуляницкая, Н. С. Методы науки о музыке: исследование / Н. С. Гуляницкая. – М. : Музыка, 2009. – 256 с.
- 14.Денисов, А. В. Музыкальный язык: структура и функции / А. В. Денисов. – СПб. : Наука, 2003. – 205 с.
- 15.Жегин, Л. Ф. Язык живописного произведения : монография / Л. Ф. Жегин. – М. : Искусство, 1970. – 235 с.
- 16.Зубко, Г.В. Древний символ. Истоки. Смысловая структура. Эволюция / Г. В. Зубко. – М. : Университ. книга, 2010. – 248 с.
- 17.Иоффе, И. И. Избранное. Часть 1. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления / И. И. Иоффе. – М. : ООО «РАО Говорящая Книга», 2010. – 655 с. – (серия «Письмена времени»).
- 18.Иоффе, И. И. Избранное. Часть 2. Культура и стиль / И. И. Иоффе. – М. : ООО «РАО Говорящая Книга», 2010. – 927 с. – (серия «Письмена времени»).
- 19.Каган, М. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств / М. Каган. – Ч. I, II, III. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.
- 20.Камминг, Р. Великие художники. Расшифрованные послания и символы в работах мастеров живописи / Р. Камминг. – Харьков: Издательство ООО Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2008. – 112 с.
- 21.Кандинский, В. Точка и линии на плоскости / В. Кандинский. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 232 с.
- 22.Козлова, Т. В. Костюм как знаковая система: Конспект лекций / Т. В. Козлова. – М. : Моск. текстил. ин-т, 1980. – 68 с.
- 23.Консон, Г. Целостный анализ в контексте научной методологии / Г. Консон // Музык. акад. – 2010. – № 2. – С. 140–150.
- 24.Крючкова, В. Антиискусство: теория и практика авангардистских движений / В. Крючкова. – М. : Изобраз. искусство, 1985. – 303 с.
- 25.Левин, Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / Ю.И. Левин. – М.: Языки славянских культур, 1998. – 775 с.
- 26.Лобanova, M. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / M. Lobanova. – M. : Sov. kompozitor, 1990. – 312 c.
- 27.Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 2000. – 704 с.
- 28.Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 432 с.
- 29.Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве : пособие для учителей / Л. Н. Миронова. – Минск : Беларусь, 2002. – 151 с.

30. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.В. Назайкинский. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
31. Никифорова, А. С. Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX – XX веков / А. С. Никифорова. – М. : Проспект, 2018. – 112 с.
32. Панов, Е. Н. Знаки. Символы. Языки : монография / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1983. – 248 с.
33. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков [1895] / Ч. С. Пирс ; пер. с англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотин. – СПб. : Алетейя, 2000. – 352 с.
34. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикёр; пер. И. С. Вдовиной. – М. : Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2002. – 622 с.
35. Современная методология анализа художественного текста = Contemporary Interpretation Strategies: учеб.-метод. пособие для студ. старших курсов / Н. Э. Жлобо [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2009. – 238 с.
36. Соколов, О. В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры : монография / О. В. Соколов. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 1994. – 218 с.
37. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 360 с.
38. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: уч. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2014. – 320 с.