

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств

Кафедра Теории и истории культуры, искусств и дизайна

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Сергеев Д.В.

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.06.1.Анализ художественного текста

на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)

для направления подготовки (специальности) 44.03.01 – Педагогическое образование

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Профиль – Музыкальное образование (для набора 2018)

Форма обучения очная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

овладение основами искусствоведческих знаний, овладение способами аналитической деятельности формирование целостного взгляда на развитие искусства.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать представление о разнообразии средств анализа художественного текста;
- раскрыть природу художественного текста как рационального и эмоционального явления искусства;
- раскрыть различие между понятиями «текст», «художественный текст», «произведение искусства», сфокусировав внимание на способах представления художественного образа в художественном тексте;
- показать принцип выбора средств анализа художественного текста среди многообразия методов анализа произведений искусств;
- показать последовательность реализации анализа и интерпретации художественного текста.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Б1.В.ДВ.06.1

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часов.

Очная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	
	3 семестр	Всего часов
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	36	36
лекционные (ЛК)	18	18
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	18	18
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	36	36
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
ПК-11	готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Планируемые результаты обучения по дисциплине для последовательного достижения уровней сформированности компетенций

Результат обучения	
Знать	<p>Пороговый:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение художественного текста; 2) основные понятия, необходимые для анализа художественного текста; 3) основные принципы анализа художественного текста; 4) основное понимание представления художественного образа в художественном тексте.
	<p>Стандартный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение понятий, смежных термину «художественный текст»; 2) основные методы анализа и интерпретации художественных текстов и последовательность их применения; 3) примеры анализа классических художественных текстов.
	<p>Эталонный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение и специфику художественных текстов, принадлежащих к разным жанрам и художественным направлениям; 2) содержание, последовательность и принципы применения конкретных техник анализа художественных текстов в зависимости от их специфики; 3) содержание и обоснование процедур анализа, реализованных отдельными исследователями к конкретным художественным текстам.
	<p>Пороговый:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) излагать основные концепции, обосновывающие техники анализа художественных текстов; 2) работать в локальной и глобально сети интернет, находить необходимую информацию; 3) оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в дальнейшем образовании.

Уметь	<p>Стандартный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) работать с информацией учебного характера, осуществлять поиск и отбор необходимого учебного материала; 2) проводить сопоставительный анализ разных методов интерпретации художественных текстов; 3) анализировать примеры анализа и интерпретаций классических художественных текстов и определять техники и методы, с помощью которых они были получены.
	<p>Эталонный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анализировать монографическую и периодическую литературу по проблемам анализа художественного текста; 2) читать и понимать фундаментальные работы исследователей, применявших техники анализа классических художественных текстов; 3) оценивать значимость конкретной техники и уметь определять его эффективность; 4) выполнять научно-исследовательские проекты в предметном поле наук об анализе и интерпретации художественных текстов и представлять полученные результаты; 5) самостоятельно применять разные техники анализа к разножанровым художественным текстам.
Владеть	<p>Пороговый:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) основными понятиями, принципами, закономерностями и концепциями, относящимися к наукам об анализе и интерпретации художественных текстов; 2) технологиями поиска учебной информации из разных научных источников по проблемам анализа художественного текста; 3) технологиями и методами самостоятельной работы в процессе обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний; 4) быть готовым к работе в команде.
	<p>Стандартный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) некоторыми техниками анализа художественного текста; 2) логикой и принципами обоснования выбора техник анализа художественного текста; 3) информационными технологиями для решения исследовательских задач и самообразования; 4) методами научного исследования и проектной работы; 5) технологиями работы в различных исследовательских коллективах.
	<p>Эталонный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) техниками анализа художественных текстов самостоятельно; 2) технологиями оценки эффективности методов интерпретации художественного текста; 3) несколькими методами, применяемыми для интерпретации одного художественного текста; 4) технологиями и методами руководства проектной и исследовательской деятельностью, принятия нестандартных подходов к решению профессиональных задач.

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1	1.	Задачи курса "Анализ художественного текста"	9	2	2		5
	2.	Определение понятия «интерпретация»: основные подходы	9	2	2		5
2	3.	Науки об анализе и интерпретации художественного произведения	9	2	3		4
	4.	Открытый текст	9	3	2		4
3	5.	Анализ художественного произведения как дешифровка текстового кода (структурализм)	9	2	2		5
	6.	Анализ художественного произведения как описание содержания бессознательного (психоаналитическая критика)	9	2	2		5
4	7.	Постмодернизм и анализ художественного произведения.	9	2	3		4
	8.	Художественные формы в социокультурных условиях конца XX и начала XXI вв	9	3	2		4
Итого			72	18	18	0	36

3.2. Лекционные занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лекционных занятий
1	1.	Формирование представления об особенностях художественной деятельности и компетенций в соответствующей профессиональной сфере. Формирование представлений о творческом процессе и об анализе текста как творчестве.
	2.	Соотношение понятий «анализ», «интерпретация», «понимание». Взаимосвязь процессов анализа и интерпретации.

2	3.	Роль интерпретатора в процессе анализа и интерпретации художественных произведений.
	4.	Трансформация модели анализа художественного произведения: переход от модели субъект-объектного к субъект-субъектному анализу. Художественное произведение как пространство взаимодействия личности и социально-культурных отношений.
3	5.	Основные определения структурализма: как интеллектуальное движение, как философия, как метод. Основные представители классического структурализма и их работы.
	6.	Многозначность понятия «психоанализ». Психоаналитическое литературоведение.
4	7.	Постмодернизм и становление постнеклассической картины мира. Значение искусства в культуре 2 половины XX века.
	8.	Влияние социокультурных трансформаций на становление новых художественных форм, знаковых систем и культурных текстов.

3.3. Практические (семинарские) занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание практических(семинарских) занятий
1	1.	Мировоззренческий аспект: проблема соотношения текста и реальности, роль художественного творчества в современной культуре. Понятийно-категориальный аппарат необходимый для понимания и описания процессов в современной культуре.
	2.	Анализ художественного произведения как этап предваряющий процесс интерпретации/понимания. Самодостаточность процедур анализа художественного произведения. Основная логика и общие принципы техник анализа произведений искусств.

2	3.	Границы анализа и интерпретации художественных произведений и их соотношение. Проблема воли интерпретатора в процессе анализа художественного произведения. Модель идеального реципиента. Проблема адекватности понимания художественного произведения.
	4.	Открытость как основная характеристика социокультурных явления современности. Открытый текст в трактовке У. Эко. Реципиент произведения как необходимый участник творческого процесса. Открытый текст и проблема гиперинтерпретации.
3	5.	Понятийно-категориальный аппарат структурализма и принципы познания культурных явлений. Структурализм и литература. Основные стратегии реализации структуралистского метода при анализе художественных произведений. Критика структуралистского подхода и постструктурализм.
	6.	Объекты психоанализа в литературе: творческая личность и литературный текст. Основное внимание психоаналитика в процессе анализа художественного произведения. Классические труды З. Фрейда по анализу классических художественных произведений. Критика психоанализа и постфрейдизм как методология анализа художественных произведений.
4	7.	Основные представители постмодернизма и их работы: Ихаб Хассан, Жан Бодрийяр, Жак Деррида, Жиль Делез, М. Эпштейн, Н. Лейдерман, М. Липовецкий, М. Золотоносов, С. Чупринин, В. Курицын, А.Якимович и др. Основные признаки постмодернизма и его культурные особенности. Постмодернизм и проблемы познания в постнеклассической науке: постмодернизм как техника анализа художественного произведения. Основные стратегии, тактики и техники постмодернистского понимания художественного произведения. Преодоление постмодернизма и ситуация после постмодернизма.
	8.	Становление нового художественного языка. Основные художественные процессы и новые формы художественных текстов. Становление новых методик и техник прочтения современных художественных произведений.

3.4. Лабораторные занятия

3.5. Организация самостоятельной работы

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1.	границы искусства; где заканчивается художественный мир (искусство) и начинается реальность (неискусство). Соотношение понятий "художественное произведение", "художественный текст", "произведение искусств": сходства и различия. Зависимость техник анализа художественного произведения от философской, теоретической и искусствоведческой точки зрения интерпретатора.	анализ по предложенному примерному плану
1	2.	Современные проблемы определения природы анализа и интерпретации: сущность и границы интерпретации. Анализ художественного произведения как научная и творческая деятельность. Проблема границ и воли интерпретатора. Роль аналитика в разных концепциях интерпретации художественного текста.	составление и презентация собственной мини-выставки
2	3.	Обоснование интерпретации. Тезис о множественности интерпретаций. Концепция конфликта интерпретаций (Рикер). Феноменология интерпретации (Ингарден). «Интерпретативная лестница». Критика интерпретации и обоснования ее бесполезности.	анализ художественного произведения
2	4.	Модели синтактико-семантического-прагматического устройства художественного произведения в истории искусств. Проблема гиперинтерпретации и ее морально-этические последствия. Открытый текст и информационные технологии. Трансформация книжной культуры и становление новых практик чтения и анализа произведений искусств.	анализ художественного произведения
3	5.	Основные примеры структуралистского анализа классических художественных произведений. Проблема соотношения формы и содержания в структурализме. Структура как самодовлеющая сущность. Антиисторизм и антидиалектизм структуралистского анализа. Соотношение асинхронии и диахронии в структуралистском анализе произведений искусств. Русская формальная школа, ее основные представители, этапы развития и последователи.	анализ художественного произведения
3	6.	Основные направления развития психоанализа в XX веке. Теория Лакана. Лакновский метод и анализ произведений искусств. В. Руднев и синтетический метод анализа произведений искусств. От почитания к критике фрейдизма: отражение эволюции рецепции фрейдизма в произведениях искусства.	анализ художественного произведения

4	7.	Критика структурализма. Структура и идеология. Основные концепции культуры и искусства в постмодернизме. Тезис о смерти автора и ее обоснования. Нулевая степень письма. Разнообразие постмодернистских методов анализа художественных произведений. Деконструкция. Коды и их соотношения в концепции Р. Барта.	анализ художественного произведения
4	8.	Искусство и художественный язык как средство борьбы и социальной критики. Искусство как вызов общественному вкусу. Проблема насилия и непристойности в искусстве XX – XXI вв. Проблема адекватности классических методов анализа в отношении к современным художественным произведениям. Проблема институционализации современных техник анализа художественных произведений.	анализ художественного произведения

4. Интерактивные формы образовательных технологий

Модуль	Номер раздела	Вид учебных занятий	Образовательные технологии	Количество часов
1.	1.	практический	Выступление с презентацией	2
1.	2.	практический	Выступление с презентацией	2
2.	3.	практический	Выступление с презентацией	3
2.	4.	практический	Выступление с презентацией	2

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

[Фонд оценочных средств](#)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

6.1.1. Печатные издания

Анализ и интерпретация произведения искусства : учебно-методическое пособие / сост. Д.В. Сергеев, И.А. Чжен. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 121 с. - ISBN 978-5-9293-1642-5 : 121-00.

6.1.2. Издания из ЭБС

1. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05306-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D638293C-4859-41CB-B619-D1DE3C6D541D
2. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — (Серия

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02272-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6277039E-DCB3-4F7E-A9AF-407553F8846F 3.

3. Минералова, И. Г. Основы филологической работы с текстом. Анализ художественного произведения : учебное пособие для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01865-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7299C32C-96E1-44DD-B978-732CDFAE1E 4.

4. Агрatina, Елена Евгеньевна. Искусство XX века : Учебник и практикум / Агрatina Елена Евгеньевна; Агрatina Е.Е. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 317. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04737-0

6.2. Дополнительная литература

6.2.1. Печатные издания

Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты : IX Международная научная конф. / отв. ред. Н.Б. Анциферова. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9293-1805-4 : 156-00.

6.2.2. Издания из ЭБС

1. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учебное пособие для СПО / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 99 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-1695-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/793803CD-FAB2-4EB5-AD98-7827399489DC 2.

2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91845>. — Загл. с экрана 3.

3. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90837>. — Загл. с экрана

4. Бородина, Галина Васильевна. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : Учебное пособие / Бородина Галина Васильевна; Сахаров Г.Д. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 342. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-9974-7

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров <http://www.konferencii.ru/>

Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>

Философский портал Philosophy.ru - всё о философии в России. Информация об организациях и философских центрах. Личные страницы философов. Библиотека. Философские ресурсы. Дискуссионные форумы. Список Поиск. Список философских журналов, входящих в перечень ВАК. <http://www.philosophy.ru>

Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html

Россия и внешний мир: Диалог культур <http://www.auditorium.ru/aud/p/lib.php?id=3815>

Электронная библиотека по философии Института Философии Российской Академии Наук включает литературу по следующей тематике: философия языка, философия науки, философия сознания. <http://www.philosophy.ru/library/lib2.html>

Культурологические исследования в Сибири: тематический проект <http://www.ic.omskreg.ru/~cultsib/>

Сетевое сообщество Российская культурология <http://base.spbric.org/>

Международный журнал исследований культуры (электронное издание) <http://www.culturalresearch.ru/ru>

7. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office,

ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125,
ауд. 11-63

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Комплект специальной учебной мебели.

Доска маркерная (переносная).

Комплект мобильного оборудования, который организован в виде мобильного передвижного многофункционального комплекса (устанавливается в аудитории по заявке преподавателя): ноутбук, мультимедийный проектор.

Интерактивная система Smart technologies Smart Board 680i2, системный блок, акустическая система (переносная).

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125,
ауд. 11-65.

Компьютерный класс // аудитория для самостоятельной работы Комплект специальной учебной мебели. Доска аудиторная меловая.

ПК – 9 шт.

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих базовых компонентов: прослушивание лекций, участие в практических занятиях, самостоятельная работа, выполнение творческих заданий.

Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к изучению курса.

Практические занятия – являются школой публичных выступлений студентов, они проходят в атмосфере свободного обмена мнениями, в форме живого и творческого обсуждения базовых вопросов. Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых, эвристических игр, дискуссий, конференций и т.п.

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины. К основным формам самостоятельной работы относятся: чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине, подготовка к семинарским занятиям, выполнение творческих заданий, подготовка докладов и тематических сообщений. Творческие задания носят обязательный характер и предназначены для развития творческого, нестандартного мышления, для углублённого освоения методики реализации полихудожественного анализа иллюстрации.

Консультации преподавателей организуются с целью помочь студентам разрешить вопросы, возникающие в процессе самостоятельного изучения учебного материала на любой стадии его освоения, как в течение учебного семестра, так и в период экзаменационной сессии. Они, как правило, проводятся в индивидуальном порядке, но при крайне важности бывают и групповыми.

Преподавание дисциплины проводится в течение одного семестра, по завершении которого сдаётся зачет.

Пропущенные студентами занятия (по уважительным или иным причинам) отрабатываются в индивидуальном порядке в дни консультаций преподавателя, ведущего семинары. Рекомендуется следующие формы контроля текущей успеваемости студентов: периодическая проверка конспектов лекций; контрольный опрос студентов на лекциях и практических занятиях; проверка полноты и качества выполнения заданий на

самостоятельное изучение, отдельных вопросов и тем по рекомендованной литературе.

Разработчик/группа разработчиков: Сергеев Дмитрий Валентинович, профессор кафедры ТиИКИиД

**Рассмотрена на заседании кафедры
(протокол от 31.08.2018 г. № 1)**