

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Факультет музыкально-художественного образования
имени Джульетты Якубович
Кафедра культурологии и музыкознания

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета музыкально-
художественного образования
имени Джульетты Якубович

А.П. Кондратенко
«24» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные техники анализов текстов культуры

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Программа магистратуры Культурологическое образование

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная, заочная

Курс 2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Современные техники анализов текстов культуры» является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа Культурологическое образование очной и заочной форм обучения.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

заведующий кафедрой культурологии и музыкознания ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», кандидат философских наук Пиченикова С.Г.

Рабочая программа утверждена на заседании культурологии и музыкознания
Протокол от «15» 01 2024 г., № 8

Заведующий кафедрой

культурологии и музыкознания

С.Г. Пиченикова

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии ФМХО имени Джульетты Якубович

Протокол от «17» 01 2024 г., № 5

Председатель учебно-методической комиссии ФМХО

имени Джульетты Якубович

А.В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий

учебно-методическим отделом

В.В. Савенков

«18» 01 2024 г.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

– ознакомить студентов с основными техниками анализа произведений различных видов искусства;

– обучить культурологическому анализу произведений искусства, понятых в широком смысле как «текст культуры».

Логика курса предполагает отбор таких техник анализа, которые позволяют интерпретировать произведения искусства с культурологической точки зрения как «текст культуры», находящийся в окружении других текстов и «метатекста культуры» в целом.

В задачи дисциплины входит представление возможных форм преодоления ограниченности частных методик анализа, применяемых в отдельных гуманитарных науках. В силу этого, логика курса строится от общегуманитарных подходов к частным интерпретационным процедурам, что в конечном итоге должно привести к демонстрации синтетических возможностей культурологического анализа как метаметода раскрытия культурных смыслов артефактов культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина является частью, формируемой участниками образовательных отношений Б1.О предметно-методического модуля по профилю основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программа Культурологическое образование очной, заочной форм обучения, индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.02.

Основывается на ряде дисциплин программы бакалавриата: «Семиотика», История искусств», «Культурология».

Является базовой дисциплиной для написания магистерской диссертации.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты достижения по дисциплине
Универсальные		
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Знает важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития. УК-5.2. Умеет выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.	Знает важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития. Умеет выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп. Владеет навыками социального и профессионального межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

	УК-5.3. Владеет навыками социального и профессионального межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач.	
--	---	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов /зач. ед.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	108 (3 зач. ед)	108 (3 зач. ед)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:	36	8
Лекции	12	4
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	24	4
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа/курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	40	12
Самостоятельная работа студента (всего часов)	68	96
Форма аттестация	Зачет	Зачет

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Культура как текст. Основные подходы, школы, методологические основы. Виды текстов.

Культуру и её элементы невозможно изучать без анализа текстуально-смысловых аспектов, что вытекает из сути культурологии. Культура как объект исследования всегда представляет собой текст, хотя не обязательно в словесной форме. Интеллектуальные и художественные произведения, прежде всего словесные, являются особым типом культурных текстов. Их содержание и значение всегда обширнее, чем простое значение слов, благодаря использованию символов, которые способны компактно передавать значимые идеи и тексты, пронизывая культуру от прошлого к будущему.

Тема 2. Знаковая природа культуры. Проблема знака.

Язык является системой знаков, применяемой для общения и мышления. Человеческий язык основан на сложной сигнализации, присущей высшим животным. Знак – это суть языка, способ бытия сознания.

Тема 3. Вторичные моделирующие системы.

Исследователи иногда включают в литературный текст идеи, концепции, значения, выраженные автором, делая термины «текст» и «произведение» синонимами. Однако в литературоведении текст воспринимается как организованная последовательность речевых единиц. Различают основной и вспомогательный тексты.

Тема 4. Знак в контексте теории интерпретации.

Текст в литературоведении – это речевая грань произведения, наряду с его предметно-образным и идейно-смысловым аспектами. Ю.М. Лотман отметил, что текст – это лишь компонент художественного произведения; эффект возникает при сопоставлении текста с жизненными и эстетическими представлениями.

Тема 5. Семиотические методы восприятия.

Бронислав Малиновский внес значительный вклад в структурно-функциональную теорию, исследуя культуру как органичное целое с чёткой функцией, основанное на теории потребностей.

Тема 6. Текст и подтекст.

Терминология, связанная с текстом, со временем увеличивается. Подтекст описывает скрытые смыслы, что стало распространённым в литературоведении.

Тема 7. Рецепция.

В понимании текста представляется диалог между автором и читателем, который проходит в контексте социально-культурных факторов.

Тема 8. Читатель и аудитория.

Способы чтения. Методы восприятия. Интерпретация текста. Передача смысла. Семиозис. Для того чтобы глубже понять художественное произведение, важно правильно его интерпретировать. Анализ, как теоретический, так и практический, обнаруживает несколько этапов в процессе интерпретации: формулирование предположений, выдвижение гипотез, выводы и сопоставление с известной информацией; объединение начальных этапов, что позволяет уяснить смысл текста. Интерпретация текста – это особое взаимодействие двух реальностей: внутреннего мира литературного произведения и восприятия читателя. Исследователи подчеркивают, что в процессе интерпретации читатель создает свою версию текста, включающую как идеальный образ произведения, так и механизмы сравнения с ним.

Тема 9. Концепт как способ семиотического осмысления. Культурный концепт как модель культуры.

Современные методы анализа художественного текста предлагают системные приемы для раскрытия глубинных значений и замыслов автора. С появлением когнитивных наук концепт становится ключевым элементом знания человека, выступая в роли прототипической категории. В свою очередь, концепт служит регулятором гибкой рациональности, объединяя рациональное и иррациональное познание в контексте культуры.

Тема 10. Структуралистский и постмодернистский подходы к анализу культурных текстов.

При изучении произведения читатель пытается, основываясь на своих субъективных оценках, осознать объективную истину. Экзистенциальный метод, в свою очередь, акцентирует внимание на индивидуальном восприятии читателя – его чувствах, интересах и переживаниях.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
4 семестр/ 5 триместр			
1.	Культура как текст. Основные подходы, школы, методологические основы. Виды текстов.	2	2
2.	Семиотические методы восприятия.	2	
3.	Текст и подтекст. Рецепция. Читатель и аудитория.	2	2
4.	Знаковая природа культуры. Проблема знака. Вторичные моделирующие системы. Знак в контексте теории интерпретации.	2	
5.	Концепт как способ семиотического осмысления. Культурный концепт как модель культуры.	2	
6.	Структуралистский и постмодернистский подходы к анализу культурных текстов.	2	
Всего		12	4

4.4. Практические /семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
4 семестр/ 5 триместр			
1.	Культура как текст. Основные подходы, школы, методологические основы. Виды текстов	2	2
2.	Знаковая природа культуры. Проблема знака. Структура и знак. Текст и подтекст. Текст и интертекст	2	
3.	Вторичные моделирующие системы. Проблема значения. Элементы знака	2	
4.	Знак в контексте теории интерпретации. Тексты и знаки. Специфика художественного текста	2	
5.	Семиотические методы восприятия текстов культуры. Функциональная теория культуры.	2	
6.	Текст, контекст, подтекст, интертекст, гипертекст: соотношение понятий	2	
7.	Рецепция как субъективная психофизиологическая проблема	2	2
8.	Читатель и публика. Техники чтения. Техники восприятия. Интерпретации текста. Репрезентация смысла. Семиозис	2	
9.	Концепт как способ семиотического познания мира. Культурный концепт как микромодель культуры	2	
10.	Структуралистская методология. Постмодернистская методология анализа текстов культуры	2	
11.	Структуралистская методология	2	
12.	Постмодернистская методология анализа текстов культуры	2	
Всего		24	4

4.5. Лабораторные работы – учебным планом не предусмотрены.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
4 семестр/ 5 триместр				
1.	Герменевтический анализ произведений	Реферат. Презентация	6	10
2.	Герменевтическая интерпретация текстов	Конспект, доклад	6	10
3.	Модели текстового анализа в структурализме	Конспект, доклад	6	10
4.	Структуралистские подходы к анализу текста	Конспект, доклад	8	10
5.	Исследование нарративов	Презентация	8	10
6.	Анализ нарратологии	Конспект, доклад	8	10

7.	Модели постструктурализма в текстовом анализе	Конспект, доклад	8	10
8.	Постструктуралистские подходы к интерпретации текста	Сообщение	6	10
9.	Взаимосвязь текстов	Конспект, доклад	6	10
10.	Дискурсивный анализ. Гипертекст	Конспект, доклад	6	6
Всего			68	96

4.7. Курсовые работы – учебным планом не предусмотрены.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный во внутренней сети), проведение интерактивных лекций с применением мультимедиа-технологии обучения, работа с инновационными надпредметными программами, обучающими студентов стратегиям активного учения, эффективным приемам и методам работы с информацией;

Активные методы обучения: проблемная лекция, эвристическая беседа, тематическая дискуссия, круглый стол, мозговая атака, учебная дискуссия, исследовательский метод, самостоятельная работа с обучающей программой;

Метод проектов (составление студенческих проектов, презентаций, работа в творческих проектных группах);

Дальтон-технологии, технологии «открытых форм» (проведение коллективных диспутов, дискуссий, круглых столов).

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

В качестве средств контроля успеваемости студентов и определения их знаний применяются:

1. Текущий контроль (оценка работы студента в аудитории на практических занятиях, а также самостоятельная внеаудиторная работа студента).
2. Промежуточный контроль (написание и проверка к.р., рефератов, тестовых заданий).
3. Итоговый контроль (Зачет).

При определении знаний студентов применяется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплине

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. / Н.С. Автономова. – М.: 1997.

2. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. –Электрон. текстовые данные. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 487 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52495>

б) дополнительная литература:

1. Козлова, М. А. Антропология : учебник и практикум для вузов / М. А. Козлова, А. И. Козлов. – М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05121-6. Режим доступа: <https://biblioonline.ru/book> - «Юрайт».

2. Каган М.С. Философия культуры. / М.С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1996.

3. Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. - Культурология. Теория культуры (3-е издание): учебное пособие - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

4. Белозор А. Ф., Белозор Ф. И. - Культурная политика России. Взаимодействие государства и бизнеса: Монография - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.

в) Интернет-ресурсы:

1. КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.consultan.ru>.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная презентационной техникой (экран, компьютер).

Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника (экран, компьютер).

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде, и т.п.

9. Лист дополнений и изменений

№ п/п	Дата внесения изменения / дополнения	Основание	Содержание изменения / дополнения	Лица, подтверждающие изменение / дополнение	
				Заведующий кафедрой Пиченикова С.Г.	Декан Кондратенко А.П.
1.	21.05.2024	Приказ 324-ОД	О переводе части научно-педагогических работников, имеющих профильное музыкальное образование и сотрудников-концертмейстеров с кафедры культурологии и культурологического образования на кафедру музыкального образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
2.	31.05.2024	Приказ 325-ОД	О переименовании кафедры культурологии и музыкознания в кафедру культурологии и культурологического образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
3.	31.05.2024	Приказ 326-ОД	Об изменении правового статуса и переименовании факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович в Институт музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович		