

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

СЕМИОТИКА КИНО И ВИДЕО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

СЕМИОТИКА КИНО И ВИДЕО

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 4 от 13.11.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

- 1. Пояснительная записка**
 - 1.1. Цель и задачи курса
 - 1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине
 - 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
- 2. Структура дисциплины**
- 3. Содержание дисциплины**
- 4. Образовательные технологии**
- 5. Оценка планируемых результатов обучения**
 - 5.1. Система оценивания
 - 5.2. Критерии выставления оценок
 - 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
- 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Список источников и литературы
 - 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья**
- 9. Методические материалы**
 - 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
 - 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1. Аннотация дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, связанных с семиотическим анализом, подразумевающим способность распознавать социокультурные знаки и интерпретационные элементы в кино и видео.

Задачи дисциплины: овладение профессиональными навыками семиотического анализа явлений экранной культуры.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	ПК 1.1. Демонстрирует кругозор в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.2. Умеет использовать многообразие полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.3. Имеет опыт применения знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	Знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа Уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала Владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров
ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук	ПК 2.1. Выполняет под научным руководством алгоритм проведения локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук ПК 2.2. Осуществляет под научным руководством сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме локального научного исследования на основе	Знать: стандартные методы и методики научных исследований; жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности Уметь: осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала; строить аргументированное рассуждение Владеть: техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;

	<p>существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p> <p>ПК 2.3. Владеет навыками методологического осмысления локального научного исследования и его результатов на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Семиотика кино и видео» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	16
	Семинары/лабораторные работы	12
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Общая характеристика семиотического метода анализа текстов: сходства и отличия с предыдущими методологиями, новизна	Определение предметной области семиотики. Истоки формирования семиотики: взаимодействие лингвистики и логики. Работы Ф. де Соссюра. Семиотика как попытка построения междисциплинарного методологического проекта. Семиотика в ее отношении к другим наукам – филологии, логике, риторике, педагогике т.д. Семиотика и ее связь с проблемой межкультурной коммуникации. Связь семиотики с основными философскими и филологическими школами (формализм, структурализм, постструктурализм, неопозитивизм, герменевтика). Семиотика и нарратология.
2	Становление семиотики кино: Р. Канудо, Л. Деллюк, В. Линдси, Б. Балаж	Ранняя история кино семиотики. Работы Риччотто Канудо: идея схожести языка и кинематографа. Теория Луи Деллюка: способности кино выходить за пределы национального языка. Вейчел Линдси: кино как «иероглифический язык». Бела Балаж о сходстве языка и кино.
3	Семиотический метод русского формализма: Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум	Синтагматический анализ Б. М. Эйхенбаума. Кино как «вид образного языка». Понятие «синтаксиса» кино, то есть соединения кадров во «фразы» и «предложения». Изучение кинематографа в соотношении с «внутренней речью» и визуальным воплощением «лингвистических тропов». Ю.Н. Тынянов о кино как о визуальном языке, порождённом такими кинематографическими инструментами, как свет и монтаж.
4	Понятие «текст». Проблемы изучения теории знаковых систем. «Кинотекст» как понятие.	Соотношение плана выражения и плана содержания. Структура знака. Феномен отсутствия денотата. Значение интерпретанта как необходимого онтологического условия знака. Отражение национальной специфики и ментальности в особенностях языка. Язык как необходимое условие существования и функционирования социума. Конвенциональная основа языка в контексте теорий общественного договора.
5	Семиотика культуры. Семиотика кино. Природа «знаков» в кино. С.М. Эйзенштейн о специфике кино.	Монтаж в культуре. Принципы монтажа. Типы монтажа. Функции монтажа. Идеологии монтажа. Анри Базен и концепция «прозрачного кино». Принцип «запрещенного монтажа». С.М. Эйзенштейн о специфике кино. Знак и код в кинематографе. С.М. Эйзенштейн о монтаже.
6	Ю.М. Лотман о	Язык кино в его становлении и развитии.

	<p>«художественном мире» кино в соотнесении с естественным языком: синтаксис, лексика, морфология, семантика. Киноповествование. Кинодискурс.</p>	<p>Способы создания эффектов сна и реальности. Черно-белое и цветное изображение в диахронической перспективе. Звук и титры. Звуковой и музыкальный ряд. Кинонарратив.. Понятие нарративного и ненарративного кино. Нарративные инструменты анализа фильма. Фикциональное и правдоподобное в фильме. Особенности киноязыка как системы знаков и способов их комбинирования, план выражения которых представлен средствами кинематографа. Кинотекст – текст (т.е. замкнутая система знаков, образующая связное повествование – нарратив), созданный средствами киноязыка. Законченный продукт киноповествования. Кинообраз – изображение в кадре, осмысляемое в качестве знака, переданного средствами киноязыка. Кинообраз дискретный (например, отдельная деталь) или недискретный (пейзаж в панораме). Киноповествование – рассказ (наррация), строящийся средствами кино («киноречь»); представленная во временной последовательности система кинокадров, выражающая некоторое сообщение. Кинематографическое значение – информация (совокупность ментальных интеллектуальных и эмоциональных структур), передаваемая зрителю с помощью системы кинематографических приемов и оказывающая на него разнообразное сложное воздействие – от простого заполнения «ячеек» его памяти и до перестройки всего склада его личности. Изучение механизма этого воздействия как главная задача семиотики кино.</p>
7	<p>Ю.М. Лотман о функции кадра; граница кадров. Ю.М. Лотман о монтаже и смене планов в кино.</p>	<p>Основная сегментация киноповествования. Кадр – минимальная дискретная единица кинотекста; картинка, аналогичная фотографии. Фрагмент – последовательность кадров между двумя монтажными склейками. Эпизод – ряд фрагментов, составляющий минимальный законченный нарратив. Основная единица кинотекста. Монтаж – сочленение кадров или фрагментов в киноповествовании. Важнейший элемент языка кино. Последовательный, параллельный (перекрестный), ассоциативный монтаж и ретроспектива. Перспектива – система изображения объемных тел на плоскости или какой-либо иной поверхности (в нашем случае – в кадре), учитывающая их пространственную структуру и удаленность отдельных их частей от</p>

		наблюдателя (зрителя).
8	Структурализм и постструктурализм: У. Эко, П.П. Пазолини, К. Мец, Р. Барт	<p>Кино: язык или речь? Концепция К. Метца. Понятие киноречи. Грамматики кино. Речь, коммуникация, переключение ролей. Аналогический уровень киноречи. Линеарность и существование дискретных единиц. Проблема членения внутри фильма. Понятность фильма: перцептивная аналогия; коды иконической номинации; собственно кинематографические фигуры означающего. Коды, специфические для кинематографа (движения камеры, шкала крупности планов, механическое изображение). Неспецифические коды.</p>

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–8	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- собеседование	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация зачёт с оценкой (итоговая работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82			C
56 – 67	удовлетворительно		D

50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Контрольные вопросы (ПК-1; ПК-2)

1. Семиотика. Разделы семиотики
2. Искусство и реальность. Проблемы мимесиса
3. Знак – символ – миф
4. Эффект реальности
5. Сюжетостроение
6. Искусство как прием
7. Лексика кино
8. Монтаж
9. Композиция кадра: ракурс и перспектива
10. Киножанры
11. Система образов и мотивов
12. Общие места в литературе и кино

Тематика письменных работ (ПК-1; ПК-2)

Учащиеся должны прокомментировать на примерах из киноискусства следующие высказывания теоретиков семиотики кино:

1. «Стереотип – это не просто какой-то образ, а выраженное словами убеждение» (Х. Патнэм).

2. «Границы моего языка означают границы моего мира» (Л. Витгенштейн);
3. Кино вышло из фотографии (Ю. Тынянов).
4. Сочетание зрительного и звукового образов должно быть не автоматическим, а художественно мотивированным, указав, что именно сдвиг обнажает эту мотивированность (Эйзенштейн, Пудовкин).
5. Каждое изображение на экране является знаком, то есть имеет значение, несет информацию (Ю. М. Лотман).
6. Перемещение одних и тех же кадров с уровня объекта на метауровень («кадр о кадре») создает сложную семиотическую ситуацию
7. В кином мире, разбитом на кадры, появляется возможность вычленения любой детали.
8. Кадр получает свободу, присущую слову.
9. «Кадр – ячейка монтажа» (С. Эйзенштейн).
10. В основе кинозначений лежит сдвиг, деформация привычных последовательностей, фактов или облика вещей.
11. Кинозначение возникает за счет своеобразного, только кинематографу присущего сцепления семиотических элементов, когда порой из двух внутренне противоречивых элементов рождается третий (Ю. М. Лотман).
12. Сила воздействия кино – в разнообразии построенной, сложно организованной и предельно сконцентрированной информации, понимаемой в широком, винеровском смысле, как совокупность разнообразных интеллектуальных и эмоциональных структур, передаваемых зрителю и оказывающих на него сложное воздействие (Ю. М. Лотман).
13. Одной из основных особенностей поведения человека на экране является жизненность, вызывающая у зрителей иллюзию непосредственного наблюдения реальности (Ю. М. Лотман).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Беленький, И. История кино: киносъёмки, кинопромышленность, киноискусство / Игорь Беленький. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 405 с. - ISBN 978-5-96142-188-0. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1077927>

Денежкин, Е. Н. Кинофотопроцессы и материалы/ДенежкинЕ.Н. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 107 с.: ISBN 978-5-7782-1333-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/546372>

Талал, А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочное пособие / Талал А. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 394 с. ISBN 978-5-91671-777-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1002629>

Мирзоев, В. Апология театра: Научно-популярное / Мирзоев В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 320 с.: ISBN 978-5-91671-845-4. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1001994>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://www.philosophy.ru>

<http://www.philosophie.de>

<http://www.philosophypages.com>

<http://www.philo.at>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

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

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

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

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1-2 Проблемы семиотики экранных видов искусства

Форма проведения: обсуждение выбранных студентами феноменов зрелищной культуры и драматургии (пьесы, спектакли, фильмы, перформансы) в контексте изучения методологии семиотики и герменевтики.

Вопросы для обсуждения:

1. Символ и знак.
2. Миф и символ.
3. Символическая природа архаического искусства.
4. Искусство как коммуникация.
5. Диалогический характер эстетического восприятия.
6. Семиотика отдельных видов искусства.
7. Проблема "восприятия знака на фоне"; понятия интертекстуальности, семиотического диалога, "семиосферы", "текста в тексте".

Список литературы:

- Бахтин М. М. Проблема текста <Заметки 1959—1961 гг.> // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С.297-325, 421-423
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979
- Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
- Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
- Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
- Лотман Ю. М. Семиотика сцены // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1971 (см. в особенности главу "Соположенность разнородных элементов как принцип композиции".С. 335 - 343)
- Семиотика: Антология / Сост. Ю. С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
- Семиотика и авангард: Антология / Ред.-сост. Ю. С. Степанов, Н. А. Фатеева, В. В. Фещенко, Н. С. Сироткин. Под общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Академический Проект; Культура, 2006. — 1168 с.
- Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов: Пер. с англ. 2-е изд. - М.: Вече. 1997.
- Эко У. О членении кинематографического кода // Структура фильма. М., 1983.
- Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. Минск, 2006.
- Дебор Г. Общество спектакля. – М., 2000.
- Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М., Издательство «Художественный журнал», 1999.
- Делёз Ж. Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время // Делёз Ж. Кино. – М., 2004.

Семинар 3. Семиотика кино в работе Умберто Эко «О членении кинематографического кода» (1967)

Форма проведения: обсуждение вопросов и текста источника.

Вопросы для обсуждения:

1. Семиология как наука о визуальных кодах
2. Тройственная структура кинематографического кода.

3. Ценность кинематографа как уникального средства коммуникации.
4. Разновидности кодов: коды восприятия, коды узнавания, коды передачи, тональные коды, иконические коды (фигуры, знаки и семы), иконографические коды, коды вкуса, риторические коды, стилистические коды, коды подсознательного.

Список литературы:

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.

Эко У. «О членении кинематографического кода»

<https://kinoseminar.livejournal.com/234358.html>

Семинар 4. Новейшие тенденции в изучении семиотики кино и видео.

Форма проведения: обсуждение работы Роберта Стэма, Роберта Биргойна и Сэнди Флиттерман-Льюс «Новый словарь семиотики кино: Структурализм, пост-структурализм и за их пределами».

Вопросы для обсуждения:

1. Кино-семиология: кинематографический знак, синтагматика, текстовые системы и принципы анализа, семиотика звука и языка в кинематографе.
2. Нарратология как попытка “установить базовые структуры повествования и определить особенности эстетического языка, свойственные дискурсу кинематографа”.
3. Психоанализ и семиотика кино. Принцип сопоставления кино как специфического зрелища и структуры социально и психически сложившейся личности.
4. Проблема реализма и интертекстуальности.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Семиотика кино и видео» реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой истории театра и кино.

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, связанных с семиотическим анализом, подразумевающим способность распознавать социокультурные знаки и интерпретационные элементы в кино и видео.

Задачи дисциплины: овладение профессиональными навыками семиотического анализа явлений экранной культуры.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих **компетенций**:

- ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности
- ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В **результате** освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные положения теории и истории театра и кино;
- основные методы культурологического и искусствоведческого анализа
- стандартные методы и методики научных исследований;
- жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности

уметь:

- применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала
- осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала;
- строить аргументированное рассуждение

владеть:

- различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров
- техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета с оценкой*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.