

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра графического дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМАНТИКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Уровень высшего образования – магистр
Направление подготовки – 54.04.01 Дизайн
Программа магистратуры - Графический дизайн
Форма обучения- очная
Год набора -2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.04.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004.

Программу разработал преподаватель А.П. Тимашев, преподаватель кафедры графического дизайна

Рассмотрена на заседании кафедры графического дизайна (Академии Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08.2023 г.
Зав. кафедрой

О. А. Толокнова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Семантика в изобразительном искусстве» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистр) и адресована студентам 2 курса (3-4 семестр) направлений подготовки 54.04.01 Дизайн, программа магистратуры Графический дизайн. Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Содержание дисциплины включает в себя такие темы, как: знаковые системы и их функции. Основные понятия, методы и принципы семиотики, семантика как раздел семиотики, предметный мир и искусство как объекты семантического анализа, древнейшие символы, семантика орнамента, семантика цвета, семантика чисел, семантика архитектурных форм и деталей, растительная и зооморфная символика, мифологическая символика и атрибутика в искусстве, религиозная символика и атрибутика в искусстве, формирование универсальных знаковых коммуникативных систем современности, риторика, искусство общения, риторические приемы в дизайнерской практике, разновидности убеждения, стиля и расположения, фигуры речи и их значения, роль риторических фигур в формировании концепций или изобретений альтернативных вариантов композиций в произведениях изобразительного искусства, фигуры речи и их визуализации, методы генерации визуальных образов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита графических работ, просмотр на мониторе выполненных заданий в графических редакторах и т. п.);
- письменная (тестирование и т. д.).

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 20 часов, практические занятия - 60 часов, самостоятельная работа - 64 часов, контроль – 36 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины:

Получение обучающимися представления о семантике в изобразительном искусстве как о дисциплине, изучающей знаки и знаковые системы их значения и интерпретации с точки зрения смыслов.

Цель дисциплины - дать общедоступное введение в проблематику изучения семантики в изобразительном искусстве, взаимодействие знаков и символов, их проявления в искусстве. Развивать умение коннотативного мышления.

Задачи дисциплины

- способствовать формированию научного мировоззрения; подготовить к восприятию знаковых систем;
- формирование практических навыков применения базовых представлений;
- получение опыта применения знаний семантики изобразительного искусства к критическому анализу различных проектных решений;
- изучение практических навыков критически оценивать роль семантики в изобразительном искусстве.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Семантика в изобразительном искусстве» относится к части дисциплин, формируемая участниками образовательных отношений. Основывается на базе дисциплин: «Философия культуры», «Современные художественные стили», «История графического дизайна».

Является основой для подготовки и выполнения различных видов научно-исследовательских работ, изучения дисциплины «Дизайн проектирование», «Специальный рисунок», «Специальная живопись».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направлений подготовки 54.04.01 Дизайн, программа магистратуры Графический дизайн: ОПК-1, ОПК-2.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Применяет исторические и искусствоведческие знания в теоретической и практической художественной и дизайнерской деятельности.	Знать: знаковые системы и их функции; основные понятия, методы и принципы семиотики, семантику предметного мира, древнейшие символы, Уметь: выявлять знаковые структуры в среде; формировать универсальные знаковые коммуникативные системы современности. Владеть: -риторическими приемами в дизайнерской практике, -разновидностями убеждения, стиля и расположения, -фигурами речи и их значениями,
ОПК-2	Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных	ОПК-2.4. Работает с научной литературой, анализирует и систематизирует информацию, связанную с семантикой в изобразительном искусстве.	Знать: -семантику орнамента, -семантику цвета, -семантику чисел, -семантику архитектурных -форм и деталей, Уметь: -выявлять знаковые структуры в среде; -формировать универсальные знаковые коммуникативные системы современности.

	методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно- практических конференциях; делать доклады и сообщения		Владеть: -роль риторических фигур в формировании концепций или изобретений альтернативных вариантов композиций в произведениях изобразительного искусства, -фигурами речи и их визуализацией, методами генерации визуальных образов.
--	---	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	контр
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. СЕМАНТИКА В РАЗРЕЗЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ПАРАДИГМ					
Тема 1. Знаковые системы и их функции. Основные понятия, методы и принципы семиотики	10	2	2	2	2
Тема 2. Семантика как раздел семиотики	8	2	2	2	2
Тема 3. Предметный мир и искусство как объекты семантического анализа	10	2	4	-	2
Тема 4. Древнейшие символы. Семантика орнамента	10	2	4	4	2
Тема 5. Семантика цвета. Семантика чисел. Семантика архитектурных форм и деталей	10	2	2	4	2
Тема 6. Растительная и зооморфная символика	12	2	4	4	2
Тема 7. Мифологическая символика и атрибутика в искусстве	10	4	2	4	2
Тема 8. Религиозная символика и атрибутика в искусстве	17	2	10	4	2
Тема 9. Формирование универсальных знаковых коммуникативных систем современности	21	2	10	6	2
Всего часов за I семестр	108	20	40	30	18
РАЗДЕЛ 2. СЕМАНТИКА РИТОРИЧЕСКИХ ФИГУР В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ					
Тема 10. Риторика, искусство общения	6	-	2	4	2
Тема 11. Риторические приемы в дизайнерской практике. Разновидности убеждения, стиля и расположения.	6	-	2	4	2
Тема 12. Фигуры речи и их значения. Роль риторических фигур в формировании концепций или изобретений альтернативных вариантов композиций в произведениях изобразительного искусства.	10	-	4	4	2
Тема 13. Фигуры речи и их визуализации. Аллюзия, анастрофа, антимерия, антитеза.	11	-	4	4	2
Тема 14. Фигуры речи и их визуализации. Аллегория, гипербола, литота, метафора, метомия, олицетворение.	12	-	2	4	2

Тема 15. Фигуры речи и их визуализации. Каламбур, парадокс, паромазия, повторение, полиптотон.	10	-	2	4	2
Тема 16. Фигуры речи и их визуализации. Распространение, синекдоха, эллипсис.	11	-	2	6	2
Тема 17. Методы генерации визуальных образов	6	-	2	4	4
Всего часов за II семестр	72	-	20	34	18
36	180	20	60	64	36

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. СЕМАНТИКА В РАЗРЕЗЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ПАРАДИГМ

Тема 1. Знаковые системы и их функции. Основные понятия, методы и принципы семиотики.

Предмет семиотики как научной дисциплины. Смысл как объект изучения семиотики. Классификация культурологических смыслов. Понятие и сущность семиотической пирамиды. Отношения знака – смысла – предмета - значимости. Свойства знака. Основания классификаций знаков. Семиотическая классификация знаков.

Тема 2. Семантика как раздел семиотики

Три измерения знака: семантика, синтактика, прагматика. Проблемы разграничения кода, знака, текста. Понятие гипертекста. Язык как знаковая система.

Тема 3. Предметный мир и искусство как объекты семантического анализа

Образ и изобразительное искусство. Структура зрительного опыта. Значение и смысл в искусстве. Иконический знак и проблема подражания в изобразительном искусстве.

Тема 4. Древнейшие символы. Семантика орнамента

Смысловые корни орнаментики древних искусств. Генезис и семантика орнаментального изображения. Семантика орнамента в семиотике культуры. Этнонациональные характеристики орнаментики.

Тема 5. Семантика цвета. Семантика чисел. Семантика архитектурных форм и деталей

Основы семантического анализа категоризации цвета в структуре сознания. Символическая трактовка цвета в этнокультуре. Цветовой символизм в истории. Семантика и символика числа в этнонациональной картине мира. Семантическое содержание архитектурного пространства

Тема 6. Растительная и зооморфная символика

Зооморфные и растительные образы в метафорическом мышлении. «Зооморфный код» в искусстве. Происхождение и значение растительных, орнитоморфных и зооморфных символов в культуре.

Тема 7. Мифологическая символика и атрибутика в искусстве. Смысловые корни орнаментики древних искусств. Генезис и семантика орнаментального изображения. Семантика орнамента в семиотике культуры. Этнонациональные характеристики орнаментики.

Тема 8. Религиозная символика и атрибутика в искусстве

Феномен религиозной символики в человеческом обществе. Совокупность религиозных символов в развитых религиозных системах (христианство, ислам, буддизм, иудаизм).

Тема 9. Формирование универсальных знаковых коммуникативных систем современности

Языки культуры как универсальная знаковая коммуникативная система. Образы и смыслы современной промышленной среды. Аксиогенные особенности современных информационно-коммуникационных процессов.

РАЗДЕЛ II. СЕМАНТИКА РИТОРИЧЕСКИХ ФИГУР В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Тема 10. Риторика, искусство общения

Языковые модели, как форма обращения к человеческому логосу, патосу и этосу (рассудку, чувствам и нравственным принципам). Риторика, искусство общения, как форма налаживания активных связей между идеями. Воздействие риторических приемов на уровень обольщения, убеждения, красоты для слов и для дизайна. Три элемента эффективного спора согласно аристотелевской «Риторике» (около 350 г. до н. э.) — средства убеждения; используемый стиль, или язык; должное расположение различных частей речи.

Тема 11. Риторические приемы в дизайнерской практике. Разновидности убеждения, стиля и расположения.

Ценность риторических фигур для дизайнеров (литературные формы и тактики, которые отклоняются от обычных норм общения). Обогащение значения фигур речи: украшение ритма и звучания языка. Схема — фигура речи, изменяющая ожидаемый порядок слов в высказывании или фразе. Троп — фигура речи, играющая со значением высказывания или фразы.

Тема 12. Фигуры речи и их значения. Роль риторических фигур в формировании концепций или изобретений альтернативных вариантов композиций в произведениях изобразительного искусства.

Применение риторических фигур, не только к вербальному языку, но и к изображениям. Структуры риторических фигур — орудия для формирования концепций и изобретения альтернативных вариантов композиции. Использование фигур речи в работе дизайнера для отхода от обычных практик.

Тема 13. Фигуры речи и их визуализации. Аллюзия, анастрофа, антимерия, антитеза.

Аллюзия. Отсылка к определенной личности, месту или вещи. «Тротуар стал для него полотном Джексона Поллока». Анастрофа. Порядок слов, обратный нормальному. «В девственное озеро врезался, словно пушечное ядро, пухлый мальчик». Антимерия. Замена одной части речи на другую, например, глагола или прилагательного на существительное. «Убери руки, животное!». Антитеза. Параллельное представление противоположных концепций. «Не то чтобы я больше люблю собак, просто кошек я люблю меньше».

Тема 14. Фигуры речи и их визуализации. Аллегория, гипербола, литота, метафора, метонимия, олицетворение.

Гипербола. Риторическое преувеличение для большей выразительности или юмористического эффекта. «Ее колебание было заметно даже из космоса». Литота. Форма преуменьшения, часто использующая двойное отрицание. «Ее характер был не так уж не похож на наждачную бумагу». Метафора. Сравнение неравных вещей или идей для демонстрации их общих качеств. «Ее друг вампир — настоящий голодный москит в середине лета». Метонимия. Определение термина через называние того, что является его обычным атрибутом. «Перо имеет большую силу, чем сабля». Олицетворение. Придание человеческих свойств неодушевленным предметам или абстрактным идеям. «Луна ухмыльнулась и подмигнула крадущемуся йети».

Тема 15. Фигуры речи и их визуализации. Каламбур, парадокс, паромазия, повторение, полиптотон.

Каламбур или игра слов, использующая одинаково звучащие слова. «Эти начос не ваши-с!». Парадокс. Противоречивое высказывание или ироническая бессмыслица, идущая вразрез с интуитивным знанием. «Я слишком стар, чтобы иметь седые волосы». Парономазия. Повторение. Повторение слова или фразы внутри более сложного предложения. «Я пеку

хлеб, чтобы есть; я пеку хлеб, чтобы кормить людей; я пеку хлеб, чтобы потянуть время». Полиптон. Повторение слов, произведенных от одного корня. «Я не следовал за вождем, я сам вел его к успеху».

Тема 16. Фигуры речи и их визуализации. Распространение, синекдоха, эллипсис.

Распространение. Украшение образа посредством перечисления его особенностей. «Погремушка змеи — ее чешуйчатая, бежевая, зловещая погремушка — предупредила меня, что лучше остановиться». Синекдоха. Использование части объекта для обозначения целого. «Он сошелся с ней только потому, что хотел иметь хоть какую-нибудь крышу над головой». Эллипсис. Опускание элементов, которые подразумеваются контекстом. «Я люблю своего пса, а он — фрисби».

Тема 17. Методы генерации визуальных образов

Методы генерации визуальных образов. Генератор генераторов идей. Виды генераторов. Ментальная карта. Ментальная карта или mind mapping — техника визуализации мышления. Системный подход к ассоциациям. Тропы и стилистические фигуры. Литературные тропы: метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола, дисфемизм, каламбур, литота, сравнение, перифраз, аллегория, олицетворение, ирония, пафос, сарказм, эвфемизм, анафора, градация, антитеза, умолчание, параллелизм, инверсия. Использование другой стилистики, техники, материала. Синестезия. Синестезия — способность воспринимать мир органами чувств, пользуясь при этом описанием ощущений из мира других органов чувств. Механизм работы на примере синестезийного анализа: слух, обоняние, вкус, осязание. мышечное чувство или кинестезия. Чувство времени. Персонификация темы. Язык и тон — используемые образы, типографика, шрифтовая составляющая, цвета.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Целью проведения самостоятельной работы является выявление эстетических качеств типографических символов, развитие наблюдательности и аналитического мышления, получение студентами практических навыков работы в прикладных графических программах, а также применение этих навыков при создании шрифтовых композиций от авторского эскиза до оригинал-макета, что является последним связующим звеном между художником и производством.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к экзамену, а также включает:

- подготовку к проекту (подбор прототипов, разработка эскизов);
- утверждение графических решений и отработку стилистики;
- разработку проекта на заданную тему и в заданной форме представления;
- подготовка проекта к печати;
- пробная распечатка и печать в требуемой цветовой модели соответствующего формата.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ II. СЕМАНТИКА РИТОРИЧЕСКИХ ФИГУР В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Тема 13. Фигуры речи и их визуализации. Аллюзия, анастрофа, антимерия, антитеза.

1. Фигуры речи и их визуализации.
2. Аллюзия. Отсылка к определенной личности, месту или вещи.
3. Анастрофа. Порядок слов, обратный нормальному.
4. Антимерия. Замена одной части речи на другую, например, глагола или прилагательного на существительное.
5. Антитеза. Параллельное представление противоположных концепций.

Термины: фигуры речи, визуализация, аллюзия, анастрофа, антимерия, антитеза.

Практическое занятие №1. Фигуры речи и их визуализации. Аллюзия, анастрофа, антимерия, антитеза.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Составить эссе на темы представленных фигур речи.
3. Выполнить визуализацию представленных в теме фигур речи
4. Распечатать визуализации на листах формата А4.

Необходимые материалы: бумага формата А4 плотностью 80 г/м². Принтерная печать. Задание выполняется в векторных или растровых редакторах.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание иллюстраций на тему фигур речи в векторном или растровом редакторах.

Литература: [10 — 7-405, 14 — С. 84-89, 22 — С. 7-379, 23 — 5-432,]

Тема 14. Фигуры речи и их визуализации. Аллегория, гипербола, литота, метафора, метомия, олицетворение.

Гипербола. Риторическое преувеличение для большей выразительности или юмористического эффекта. Литота. Форма преуменьшения, часто использующая двойное отрицание. Метафора. Сравнение неравных вещей или идей для демонстрации их общих качеств. Метонимия. Определение термина через название того, что является его обычным атрибутом. Олицетворение. Придание человеческих свойств неодушевленным предметам или абстрактным идеям.

Термины: фигуры речи, визуализация, аллегория, гипербола, литота, метафора, метонимия, олицетворение.

Практическое занятие №2 Фигуры речи и их визуализации. Аллегория, гипербола, литота, метафора, метонимия, олицетворение.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Составить эссе на темы представленных фигур речи.
3. Выполнить визуализацию представленных в теме фигур речи
4. Распечатать визуализации на листах формата А4.

Необходимые материалы: бумага формата А4 плотностью 80 г/м². Принтерная печать. Задание выполняется в векторных или растровых редакторах.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание иллюстраций на тему фигур речи в векторном или растровом редакторах.

Литература: [10 — 7-405, 14 — С. 84-89, 22 — С. 7-379, 23 — 5-432,]

Тема 15. Фигуры речи и их визуализации. Каламбур, парадокс, паромазия, повторение, полиптотон.

Каламбур или игра слов, использующая одинаково звучащие слова. Парадокс. Противоречивое высказывание или ироническая бессмыслица, идущая вразрез с интуитивным знанием. Паромазия. Повторение. Повторение слова или фразы внутри более сложного предложения. Полиптотон. Повторение слов, произведенных от одного корня.

Термины: фигуры речи, визуализация, каламбур, парадокс, паромазия, повторение, полиптотон.

Практическое занятие №3. Фигуры речи и их визуализации. Каламбур, парадокс, паромазия, повторение, полиптотон.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Составить эссе на темы представленных фигур речи.
3. Выполнить визуализацию представленных в теме фигур речи
4. Распечатать визуализации на листах формата А4.

Необходимые материалы: бумага формата А4 плотностью 80 г/м². Принтерная печать. Задание выполняется в векторных или растровых редакторах.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание иллюстраций на тему фигур речи в векторном или растровом редакторах.

Литература: [10 — 7-405, 14 — С. 84-89, 22 — С. 7-379, 23 — 5-432,]

Тема 16. Фигуры речи и их визуализации. Распространение, синекдоха, эллипсис.

Распространение. Украшение образа посредством перечисления его особенностей. Синекдоха. Использование части объекта для обозначения целого. Эллипсис. Опускание элементов, которые подразумеваются контекстом.

Термины: фигуры речи, визуализация, распространение, синекдоха, эллипсис.

Практическое занятие №4. Фигуры речи и их визуализации. Распространение, синекдоха, эллипсис.

Выполнить:

5. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
6. Составить эссе на темы представленных фигур речи.
7. Выполнить визуализацию представленных в теме фигур речи
8. Распечатать визуализации на листах формата А4.

Необходимые материалы: бумага формата А4 плотностью 80 г/м². Принтерная печать. Задание выполняется в векторных или растровых редакторах.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание иллюстраций на тему фигур речи в векторном или растровом редакторах.

Литература: [[10](#) — 7-405, [14](#) — С. 84-89, [22](#) — С. 7-379, [23](#) — 5-432,]

7.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

РАЗДЕЛ 1. СЕМАНТИКА В РАЗРЕЗЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ПАРАДИГМ РАЗДЕЛ II. СЕМАНТИКА РИТОРИЧЕСКИХ ФИГУР В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Для успешной сдачи зачета студенты должны освоить теоретический материал дисциплины и выполнить все задания за семестр в векторном или растровом графическом редакторе.

Вопросы к зачету

1. Типология знаковых систем: основные направления научных дискуссий.
2. Строение знака
3. Типология знаков.
4. Язык как знаковая система.
5. Происхождение языка как семиотическая проблема.
6. Этнонациональные особенности орнаментики.
7. Типология орнаментов.
8. Проблема цветовосприятия в науке.
9. Метаязык: генезис, развитие, значение в культуре.
10. Семантическое значение мифологической составляющей коллективного бессознательного.
11. Семантические особенности знаков-индексов, знаков-икон, знаков-символов.
12. Зооморфная и орнитоморфная орнаментика: генезис, сущностные черты.
13. Растительный орнамент в искусстве: генезис, сущностные черты.
14. Ткань как вещь и знак в русской национальной культуре.
15. Семантические универсалии в орнаменте, цвете, формах.
16. Проблема текстуального клонирования в современном дизайне.
17. Семантика цвета в народном орнаменте.
18. Цветовой символизм в истории и культуре.
19. Каковы предмет, задачи и основные характеристики семиотики как научной дисциплины?
20. Охарактеризовать свойства знаков, типы знаков и привести основные виды классификации знаков.
21. Охарактеризовать сущность и основные характеристики семиосферы.
22. Назвать сущностные характеристики и отличительные признаки трех измерений семиотики: семантики, синтактики, прагматики.
23. В чем специфика языка как знаковой системы?
24. Назвать основные характеристики семиозиса изобразительного искусства.
25. Значение и смысл в искусстве: назвать отличительные признаки, привести примеры.
26. Каким образом в искусстве появляются индивидуальное и коллективное бессознательное?
27. Каким образом искусство проявляет себя как визуальная риторика?
28. Взаимоотношения искусства и мира сакрального.
29. Проявления искусства в социальном бытии.
30. Взаимоотношения искусства и нравственности.
31. Основные характеристики и смысловые корни орнаментики древних искусств.
32. Основные этапы генезиса орнаментального изображения.
33. Назвать сущностные характеристики ритмической, абстрагирующей и идеографической основы орнамента.
34. Каковы сущностные характеристики зооморфных и растительных образов в культуре?

35. Происхождение и значение растительных, орнитоморфных и зооморфных символов в культуре.
36. В чем специфика «зооморфного кода» в искусстве?
37. Охарактеризовать основные мифологические символы в искусстве.
38. Охарактеризовать значение мифологии, мифов, мифологических сюжетов в искусстве.
39. Охарактеризовать специфику религиозной символики.
40. Описать сущностные черты символов христианского искусства.
41. Описать сущностные черты символов исламского искусства.
42. Описать сущностные черты символов буддистского искусства.
43. Описать сущностные черты символов искусства иудаизма.
44. Охарактеризовать основные образы и смыслы современной промышленной среды.
45. Описать аксиогенные особенности современных информационно-коммуникационных систем.

8. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№	Вопрос	Вариант ответа	код
1	Придание человеческих свойств неодушевленным предметам или абстрактным идеям – это...	метафора	а
		гипербола	б
		аллегория	в
		олицетворение	г
		визуализация	д
2	Отсылка к определенной личности, месту или вещи – это...	метафора	а
		аллюзия	б
		аллегория	в
		олицетворение	г
		визуализация	д
3	Риторическое преувеличение для большей выразительности или юмористического эффекта– это...	аллюзия	а
		аллегория	б
		олицетворение	в
		визуализация	г
		гипербола	д
4	Форма преуменьшения, часто использующая двойное отрицание– это...	олицетворение	а
		визуализация	б
		литота	в
		аллюзия	г
		аллегория	д
5	Сравнение неравных вещей или идей для демонстрации их общих качеств– это...	метафора	а
		аллегория	б
		олицетворение	в
		визуализация	г
		гипербола	д
6	Украшение образа посредством перечисления его особенностей – это...	аллегория	а
		олицетворение	б
		визуализация	в
		гипербола	г
		распространение	д
7	В семиотике знаки обозначаются как:	знак-индекс знак-_____	
		знак-символ	
8	Три измерения семиотики представляют собой...	семантику	а
		дагеротипию	б
		синтактику	в
		фото пленку	г
		прагматику	д
9	Как обозначают регион (не обязательно	биосфера	а

	физический), поддерживающий социальную жизнь, способствующий созданию знаний и репрезентативной деятельности?	семиосфера	б
		хардленд	в
		юго-восток	г
		побережье	д
10	Определите какие понятия составляют две части знака ...	освещение	а
		означающее (то, на что вы смотрите)	б
		значение	в
		означаемое (значение)	г
		видимое	д
11	Семиотика культуры изучает:	Физические явления в природе	а
		Знаки и символы в культурном контексте	б
		Экономические процессы в обществе	в
		Политические структуры государства	г
		Изучение движений тела	д
12	Да или Нет:	Жесты всегда имеют одинаковое значение во всех культурах. (Да/Нет)	
13	Как называется наука, изучающая невербальные аспекты коммуникации?	Проксемика изучает использование пространства и расстояния в общении. В разных культурах личное пространство может сильно различаться, влияя на комфортность общения.	
14	Почему важно учитывать невербальные знаки при межкультурном общении?	Потому что невербальные знаки могут иметь разные значения в разных культурах, и их неправильная интерпретация может привести к недопониманию или конфликту.	
15	Заполните пропуск в определении...	Цвет _____ ассоциируется со смертью в некоторых азиатских культурах.	
16	К вербальным знакам относятся:	жесты	а
		речь	б
		удар	в
		мимика	г
		движение	д
17	Соотнесите невербальные знаки с их определениями:	а) Изучение времени в коммуникации б) Изучение движений тела	

	Проксемика Кинесика Хронемика	с) Изучение использования пространства в коммуникации	
18	Приведите пример невербального знака, который может иметь разные значения в разных культурах.	Жест "ОК" — в некоторых странах означает согласие, в других может быть оскорбительным.	
19	Кто ввел понятие архетипа?	К. Леви-Стросс	а
		К.Г. Юнг	б
		Р. Барт	в
		Б. Малиновский	г
		В. Пропп	д
20	Что такое семиотика культуры и как она связана с невербальной коммуникацией?	Семиотика культуры — это наука о знаках и символах в культурном контексте. Она связана с невербальной коммуникацией, поскольку невербальные знаки (жесты, мимика, проксемика) являются важными элементами культурной семиотики	

Критерии оценки: за каждый правильный ответ теста студент может получить 0,25 балла. При условии всех правильных ответов – максимально возможное количество баллов – 5.

Ключ правильных ответов:

Вопрос	Ответ
1	г
2	г
3	д
4	а
5	д
6	в
7	икона
8	семантика, синтактика, прагматика
9	<i>семиосфера</i>
10	Б,г
11	г, д
12	нет
13	Проксемика изучает использование пространства и расстояния в общении. В разных культурах личное пространство может сильно различаться, влияя на комфортность общения
14	Потому что невербальные знаки могут иметь разные значения в разных культурах, и их неправильная интерпретация может привести к недопониманию или конфликту.

15	белый
16	б
17	с,б,а
18	Жест "ОК" — в некоторых странах означает согласие, в других может быть оскорбительным.
19	б
20	Семиотика культуры — это наука о знаках и символах в культурном контексте. Она связана с невербальной коммуникацией, поскольку невербальные знаки (жесты, мимика, проксемика) являются важными элементами культурной семиотики

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических работ, а также посредством самостоятельной работы.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Семантика в изобразительном искусстве» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Семантика в изобразительном искусстве» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам проектирования в графическом дизайне в современных экономических условиях.

В рамках изучения дисциплины также предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания реферата
отлично (5)	Контрольная работа демонстрирует последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы, студент использует ссылки на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из цитируемых литературных источников имеет соответствующую ссылку. Работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Контрольная работа показывает недостаточно последовательное и не всегда логичное раскрытие заявленной темы. Студент не в полной мере показывает уровень изученности учебной литературы, в том числе электронные источники информации. Используемые цитируемые литературные источники имеют соответствующую ссылку. Работа демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлетворительно (3)	В контрольной работе допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой, мало или совсем не использует ссылки на доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. В оформлении допущены ошибки и несоответствия требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
неудовлетворительно (2)	Контрольная работа демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. Контрольная работа не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно	Студент ответил на 0-29% вопросов.

льно (2)	
	Критерии оценивания ответа на экзамене
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. Ответ на вопрос или задание дает аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой; Студент владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д. Студент владеет умением устанавливать междисциплинарные связи между объектами и явлениями, демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач. Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, демонстрирует способность к анализу сопоставлению различных подходов.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент хорошо владение терминологией, имеет хорошее понимание поставленной задачи. Предпринимает попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми ошибками и упущениями. Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно аргументированы. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
удовлет ворител ьно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент имеет слабое владение терминологией, плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание. Ответ не структурирован, нарушена заданная логика.
неудовл етворите льно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции.

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач по анализу графического материала
хорошо (4)		Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет

		анализировать и делать выводы
удовлетворительно (3)		Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет анализировать и делать выводы при работе с графическим материалом
неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет анализировать и делать выводы при работе с графическим материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Адамчик В. В. Словарь славянской мифологии. — Минск : Современный литератор, 2008. — 639. — Карманная библиотека.](#)
2. [Аксенова А. С. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения. — М. : Эксмо, 2019. — 208 с. : ил.](#)
3. [Аксенова А. С. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения. — М. : Эксмо, 2019. — 208 с. : ил.](#)
4. [Беленький М. С. О мифологии и философии Библии. — М. : Наука, 1977. — 172 с. — Академия наук СССР.](#)
5. [Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособ. для студ. вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2010. — 335 с. : ил. — Изобразительное искусство. — 978-5-691-0 1702-5.](#)
6. [Браэм Г. Психология цвета. — М. : Астрель, 2011. — 158 с.](#)
7. [Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособ. / Л. М. Буткевич. — М. : Владос, 2008. — 267 с. : ил. — Изобразительное искусство. — 978-5-691-00891-7.](#)
8. [Бычков А. А. Энциклопедия славянской мифологии. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 345 с.](#)
9. [Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.](#)
10. [Голуб И. Б. Риторика : учиться говорить правильно и красиво / И.Б. Голубь. — М. : Омега-Л, 2009. — 405 с.](#)
11. [Иллюстрированная энциклопедия символов / сост. А. Егзаров. — М. : Астрель, 2007. — 723 с. : ил.](#)
12. [Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / Эрнст Кон-Винер ; пер. с нем. ; под ред. М. М. Житомирского. — 4-е изд. — М. : Сварог и К, 2000. — 217 с.](#)
13. [Костомаров Н. И. Славянская мифология. — М. : Чарли, 1995. — 688 с. — Актуальная история России.](#)
14. [Луптон Э., Филлипс Дж. Графический дизайн. Базовые концепции. — СПб : Питер, 2017. — 256 с. : ил.](#)
15. [Мировое искусство : направления и течения от импрессионизма до наших дней: : иллюстрированная энциклопедия / А. Савельева. — М. : Оникс, 2006. — 192 с.](#)
16. [Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М. : Сов.энциклопедия, 1990. — 672 с.](#)
17. [Овчинников А. Н. Символика христианского искусства. — М. : Родник, 1999. — 529 с. : ил.](#)
18. [Орнамент всех времен и стилей : в 2-х т.. Т. 1 : Античное искусство, искусство Азии, средние века / гл. ред. Т. И. Хлебнова ; пер. с франц. Б. Б. Павлова. — М. : АРТ-РОДНИК, 2004. — 267 с. : ил.](#)
19. [Орнамент всех времен и стилей : в 2-х т.. Т. 2 : Средневековое искусство, ренессанс, XVII - XIX века / гл. ред. Т. И. Хлебнова ; пер. с франц. Б. Б. Павлова. — М. : АРТ-РОДНИК, 2004. — 250 с. : ил.](#)
20. [Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие / А. В. Соколов. — СПб : Изд-во Михайлова А. В., 2002. — 461 с.](#)
21. [Тресиддер Дж. Словарь символов / Дж. Тресиддер ; пер. с англ. С. Палько. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. — 448 с. : ил.](#)
22. [Хазагеров Т. Г. Риторика / Г.Г. Хазагеров, И.Б. Лобанов. — 3-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 379 с.](#)
23. [Хазагеров Г. Г. Риторический словарь / Г. Г. Хазагеров. — М. : Наука, 2009. — 432 с.](#)

24. [Хеллер С., Чваст С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2015. — 320 с. : ил.](#)
25. [Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов / Д. Фоли ; пер. с англ. — 2-е изд. — М. : Вече, 1997. — 512 с. — Энциклопедии. Справочники. Неумирающие книги.](#)
26. [Элементы стиля: энциклопедия архитектурных деталей : новая редакция / гл. ред. С. Кэлоуэй ; пер. с англ. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М. : ООО "Магма", 2006. — 452 с. : ил.](#)

Дополнительная литература

27. [Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. — М. : ИНДРИК, 2001. — 317 с. : ил.](#)
28. [Вся история искусства : Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с ит. Т.М. Котельниковой. — М. : Астрель; АСТ, 2007. — 414 с. — \(ил.\). — 978-5-17-043734-4. Академия](#)
29. [Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т. 1 : Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия. — СПб. : ООО «Издательство Полигон», 2000. — 944 с. — 5-89173-062-6.](#)
30. [Волков Н. Н. Композиция в живописи. — М. : Искусство, 1977. — 263 с. : ил. — Худ. отд.](#)
31. [Волков Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы. — М. : Искусство, 1977. — 146 с. : ил. — Худ. отд.](#)
32. [Гнедич П. П. История искусств. Т. 1. — СПб : Издание А. Ф. Маркса, 1907. — 595, \[2\] с.](#)
33. [Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с. — 5-699-00307-Х. Академия](#)
34. [Гнедич П. П. История искусств . Зодчество. Живопись. Ваяние : Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Т. 3. — СПб : Издание А. Ф. Маркса, 1907. — 786 с. —](#)
35. [Гура Л. В. Символика животных в славянской народной традиции / Л. В. Гура. — М. : Индрик, 1997. — 912 с. — Традиционная духовная культура славян \(Современные исследования\).](#)
36. [Дицкая Л. А. Орнамент как знаковая ориентация в мире : учеб. пособ. для студ. вузов / Л. А. Дицкая. — М. : Альфа-М, 2005. — 72 с. : ил.](#)
37. [Ивенс Р. М. Введение в теорию цвета. — М : Мир, 1967. — 443 с.](#)
38. [Ильина О. В. Цветоведение и колористика : учеб. пособие / К. Ю. Бондарева. — СПб : ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2008. — 120 с.](#)
39. [Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с. — 978-5-06-003416-5. Академия](#)
40. [Месяц С. В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете. — М. : Кругъ, 2012. — 464 с., ил.](#)
41. [Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. — 3-е изд. — Минск : Беларусь, 2005. — 151 с. — \(ил.\). — Академия](#)
42. [Никитина Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учеб. пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 136 с. : ил.](#)
43. [Фокина Л. В. Орнамент : учеб. пособ. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 176 с. — Высшее образование. — 5-222-05488-8. Академия.](#)

Интернет-источники

44. Процесс рисования цифровой живописи. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://pikabu.ru/story/protsess_risovaniya_tsifrovoy_zhivopisi_khudozhnitsa_bogena_dia_53_82160
45. Сайт посвящен современному искусству различных жанров; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.saatchigallery.com/>
46. Основы семиотики и семантики; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studopedia.ru/2_34302_tema--znakovie-sistemi-i-ih-funktsii-osnovnie-ponyatiya-metodi-i-printsipi-semiotiki.html
47. Официальный сайт Московского союза художников, освещающий выставки, профессиональную деятельность художников; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.artanum.ru/>
48. На сайте рассматриваются проблемы современного компьютерного дизайна; <https://compuart.ru/>
49. Каталог работ художников [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://artru.info/>
50. Сайт, посвященный актуальным вопросам графического дизайна. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kak.ru/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет и наглядных материалов кафедры графического дизайна Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская Государственная Академия Культуры и Искусств имени Михаила Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Программное обеспечение, применяемое в процессе обучения:

№ п/п	Наименование разделов	Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные программы
	Раздел 1. Семантика в разрезе искусствоведческих парадигм	Gravit Designer - векторный редактор; Inkscape - векторный редактор; FonTemp; Adobe Acrobat;
	Раздел 2. Семантика риторических фигур в изобразительном искусстве	