

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теории и истории культуры

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

*Утверждено редакционно-издательским советом университета
в качестве программы государственного экзамена
для студентов-бакалавров социологического факультета
по направлению «Культурология»*

Самара
Издательство «Самарский университет»
2014

УДК 008
ББК 71

Рецензент д-р ист. наук, проф. Т. Ю. Юренева
Отв. редактор проф. В. Я. Мачнев

История и теория культуры : программа государственного экзамена для студентов-бакалавров социологического факультета по направлению «Культурология» / сост. И.В. Левитская, Н.А. Масленкова, С.В. Польской [и др.]; отв. ред. В.Я. Мачнев. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2014. – 36 с.

Программа государственного экзамена рассчитана на выпускников социологического факультета дневной формы обучения по направлению «Культурология». Она позволяет выявить фундаментальные теоретические знания студентов-бакалавров в области истории и теории культуры.

Предназначена для студентов-бакалавров социологического факультета по направлению «Культурология».

УДК 008
ББК 71

© Левитская И.В., Масленкова Н.А.,
Польской С.В., Рафикова К.В.,
Чичева С.Е., Швец М.В.,
составление, 2014

© Самарский государственный
университет, 2014

© Оформление. Издательство
«Самарский университет», 2014

Публикуется в авторской редакции
Титульное редактирование *Т. И. Кузнецовой*
Компьютерная верстка, макет *Н. П. Бариновой*

Подписано в печать 14.03.2014. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная.
Усл.-печ. л. 2,0; уч.-изд. л. 2,25. Гарнитура Times. Тираж 100 экз. Заказ № 2458.
Издательство «Самарский университет», 443011, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
Тел. 8 (846) 334-54-23
Отпечатано на УОП СамГУ

ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

РАЗДЕЛ 1. История культуры первобытного общества и Древнего Востока

Тема 1.1. Первобытная культура как исторически первый традиционный тип культуры

Особенности культурологического подхода к изучению культуры первобытного общества. Сущность и содержание антропогенеза и социокультурного генеза. Синкретизм первобытной культуры, ее формы, функции и этапы развития. Миф как исторически первая форма осмысления мира. Художественная и эстетическая грани первобытной культуры. Понятие традиционной культуры, символический характер традиционного искусства, его место в системе культуры. Региональные варианты традиционной культуры.

Тема 1.2. Культура Древнего Востока как исторический тип

Предпосылки возникновения цивилизации. Пространственно-временные границы древних цивилизаций. Хронология и основные этапы развития культуры древневосточного типа. Общие и особенные черты в духовной культуре древних цивилизаций. Культурные контакты Востока и Запада, взаимовлияние и взаимообогащение. Этапы возникновения и полифункциональность письменности. Исторические условия формирования научного знания.

Региональные варианты развития культуры Древнего Востока: Месопотамия, Древний Египет, Средний Восток, Древняя Индия, Китай. Своеобразие экологии региона и ее влияние на формирование культуры. Проблема происхождения, истоки и особенности формирования культуры. Религиозный и культовый характер искусства. Мифология, литература, астрологические и математические знания региона. Образ мира и человека в культуре региона. Возникновение скульптурного портрета. Статус художника в древневосточных культурах. Изобразительное искусство и литература о музыке, танцах, искусстве запаха.

Рекомендуемая литература

1. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. – М., 1976 (Серия «Малая история искусств»).
2. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. Древний Восток. Античность. – М., 1981.
3. Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир: Хрестоматия / сост. И.А. Химик. – СПб., 2004.
4. Художественная культура первобытного общества: Хрестоматия / сост. И.А. Химик. – СПб., 1994.
5. Хюбнер К. Истина мифа: Пер. с нем. – М., 1996.

РАЗДЕЛ 2. История античной культуры

Тема 1. Общая характеристика античной культуры

Понятие «античность». Место античности в истории человечества. Античный пантеизм. Телесно-пластический образ мира. Принцип калокагатии и его роль в формировании античной культуры. Особенности античного антропоморфизма и антропоцентризма. Аполлонически-дионисийская традиция в культуре античности. Общее и особенное в образной концепции мира и человека в культуре Древней Греции и культуре Древнего Рима. Культурные контакты античного мира, Востока и Запада.

Тема 2. Этапы развития древнегреческой культуры

Культура Эгейского мира: от мифов и преданий – к историческим фактам. Искусство Крита как источник сведений о жизни и культуре островитян. Своеобразие художественного языка минойского и микенского периодов. Преемственность ахейской и дорийской культур.

Культура Древней Греции гомеровского периода и архаики. Эколого-географические условия формирования и развития древнегреческой цивилизации. «Темные века» греческой истории. Гомеровский эпос как квинтэссенция культурного самосознания древних греков. Реалии культуры протогеометрического и геометрического стилей. Древнейшие святилища и их архитектурное оформление. *Период архаики:* формирование полисного патриотизма и культурного единства эллинского мира. Зарождение философии и начало интеллектуальной революции в Греции. Расцвет лирической поэзии, письменное закрепление «канонического» варианта гомеровского эпоса. Рождение театра и театральной драматургии. Разработка различных типов храмов и рождение ордерной системы; сюжеты и формы храмовой скульптуры. Своеобразие художественных стилей мастерских Пелопоннеса, островов Эгейского моря и Аттики.

Культура Греции эпохи классики. Политические и социально-экономические предпосылки возвышения Афин. Деятельность Перикла и его круга и поиск идеальной нормы. Теоретические и практические попытки создания «идеального города». Афины – зримое воплощение «образцового города». Размышления о соотношении божественных и человеческих установлениях в драматургии V в. до н. э. Понятие калокагатии и его художественные воплощения в скульптуре эпохи. Идея космической гармонии в древнегреческой музыке. Кризис античного полиса, завоевание Греции Македонией и походы Александра Македонского. Культура IV в. до н. э.: нарушение идеи классического равновесия в философии, распад универсальной целостности художественного восприятия мира.

Культура эпохи эллинизма. Образование империи Александра Македонского и причины ее распада. Взаимодействие древневосточной и эллинской культур. Своеобразие мироощущения эпохи эллинизма и отражение его в искусстве. Становление профессиональной науки. «Музеефикация» культуры, постепенное исчезновение полисных ценностей из области художественного творчества. Новые темы в искусстве эллинизма.

Тема 3. Культуры Древнего Рима. Мир этрусков

Эколого-географическое положение Италии и ее древнейшее население. Происхождение этрусков, их легендарная история, модель расселения и планировка городов. Проблема заимствований и самостоятельности этрусской культуры, ее замкнутый характер и достижения. Этрусские корни римского искусства.

Культура Древнего Рима эпохи царей и республики. Роль легенды и исторического предания; божества и культы Древнего Рима. Патриархальные представления в общественном сознании римлян. Относительное запаздывание художественного развития древнего Рима по сравнению с гражданским. Эллинизация Рима и формирование целостной «античной культуры». Специфика римской науки. Понимание истории у римлян. Формирование художественной культуры республиканского Рима. Эволюция литературного театра в Древнем Риме. Развитие римского скульптурного портрета; архитектурные комплексы периода республики. Эпоха политической борьбы и гражданских войн. Утрата римлянином чувства защищенности, стабильности жизни. Поэтизация образа жизни интеллектуальной элиты и популяризация эпикуреизма. Теоретическая рефлексия норм и практическая распущенность нравов. Разрыв культуры элиты и культуры масс.

Культура Рима периода империи. Превращение Рима в «вечный город»: идея великой миссии Рима и ее предметные воплощения в архитектуре города. Эволюция римской истории, стимуляция патриотизма, театрализация института императора. Скульптурные портреты императоров как воплощение нового типа самосознания власти. Власть и философия, театральная приподнятость искусства середины и второй половины I в. н. э. II в. н. э. – «золотой век» Римской империи. Культурная политика Адриана. Распространение христианства. «Эллинское возрождение»: новая волна грекофильства у римлян и ее художественные воплощения. Реминисценции прошлого как средство «оживления» культуры. Поиск «эзотерических» оснований культуры. Развитие интереса художественного творчества к частной жизни, интимным переживаниям человека. Утверждение романа как нового литературного жанра. Освоение греческой пластики в области скульптурного портрета, поиск новой одухотворенности образа. III-IV вв. н. э. – кризис римской империи. Превращение христианства в официальную религию империи. Распад и гибель Римской империи. Мировое значение античной культуры.

Рекомендуемая литература

1. Боннар А. Греческая цивилизация: Пер. с фр. – М., 1985.
2. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность, Средневековье, Возрождение: Курс лекций / Под ред. С.Д. Серебряного. – М., 1998.
3. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. – М., 1988.
4. Культура Древнего Рима: В 2 т. – М., 1985.
5. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с польск. – М., 1990.
6. Словарь античности: Пер. с нем. – М., 1989.

РАЗДЕЛ 3. Культура средних веков

Тема 3.1. Культура Византии

Особенности перехода от античности к средневековой культуре. «Новый Рим» и Восточная Римская империя. Понятие «Византия». Развитие византистики и характеристики византийской культуры в историографии XVIII-XX вв. Хронологические рамки византийской культуры. Источники византийской культуры: римская государственность, ближневосточная традиция, древнегреческая культура. Антикизирующая и христианские тенденции. Основные этапы развития культуры Византии. Мировоззрение и эстетические идеалы «ромея». Неоплатонизм в византийской эстетике. Роль канона в искусстве Византии. Македонский, комниновский и палеологовский «ренессансы» в византийском искусстве. Архитектура Византии: от базилики к крестово-купольному храму. Монументальная живопись: мозаика и фреска. Иконопись: символизм и «обратная перспектива». Православные каноны и складывание иконографической традиции. Византийская музыка и божественная литургия. Значение художественной культуры Византии.

Тема 3.2. Истоки западноевропейской средневековой культуры и ее типологические характеристики

Сущность понятия «средние века». Периодизация средневековья и культуры средних веков. Средневековье как тип культуры (общая характеристика, типологические черты). Характеристика основных культурных потоков, сформировавших культурное своеобразие Европы в средние века: античное греко-римское наследие, византийско-христианский компонент, культура варварских народов. Многослойность средневековой культуры: «ученая», церковная и «смеховая» культура. Государство, право и церковь в средневековой Европе. Основные подходы к оценке характера и содержания средневековой культуры в медиэвистике и культурологической литературе.

Тема 3.3. Культура зрелого Средневековья

Романское искусство. Начало формирования единого культурного пространства Европы. Складывание первого общеевропейского художественного стиля – романского. Стилиевые особенности и архитектурное своеобразие. Замок-крепость и храм-крепость. Основные памятники романской эпохи и региональные различия романской архитектуры. Зарождение рыцарства. Рыцарский этос и рыцарская культура. Возникновение средневекового города и его роль в культурной жизни средневековой Европы. Городская культура, ее основные формы. *Готическое искусство.* Складывание нового общеевропейского художественного стиля – готического. Стилиевые и конструктивные особенности готики; основные памятники готической эпохи. Готика как порождение городского образа жизни и зарождение светских начал в средневековой культуре. Литература и театр в средние века. Развитие музыкальной культуры. Рыцарская литература: рыцарский роман, его содержательные признаки. Жанровое разнообразие городской литературы.

Тема 3.4. Культура итальянского Возрождения

Возрождение как тип культуры. Гуманизм – идейная и мировоззренческая основа ренессансной культуры. Достижения общественной и научной мысли, подготовившие эпоху Ренессанса. Общие типологические черты культуры Возрождения и региональные различия.

Основные этапы и достижения итальянского Возрождения. Историческая основа и основные этапы итальянского Возрождения. Мастера итальянского Возрождения и достижения художественной культуры. Новое открытие человека в культуре Возрождения. Литература, театр и музыка Ренессансной Италии. Титаны Возрождения. «Обратная сторона титанизма». Открытие понятия человеческой свободы и осознание ее противоречивости. Затухание гуманистического содержания ренессансной культуры к концу эпохи. Искусство маньеризма.

Тема 3.5. Культура «Северного» Возрождения.

Своеобразие и характерные черты Северного Ренессанса. Эстетический и этический идеалы в культуре стран Северной Европы. Культурное значение движения реформации. Формирование и сущность новой «протестантской» этики. Достижения художественной культуры Северного Ренессанса; мастера живописи, графики в Германии, во Франции и Голландии. Французская ренессансная литература. Немецкая ренессансная литература. Преломление идей гуманизма в произведениях немецких и голландских авторов. Значение культуры Возрождения для последующего развития европейской и мировой культуры.

Рекомендуемая литература

1. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / под ред. Л.М.Брагиной. - М., 1999.
2. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность, Средневековье, Возрождение: Курс лекций /Под ред. С.Д.Серебряного. - М., 1998.
3. Каждан А. П. Византийская культура. - М., 2006.
4. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. - М., 1974.
5. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV веков. - М., 1986.
6. Мировая культура. Средневековье. - М., 2001.

РАЗДЕЛ 4. Культура Нового времени

Тема 4.1. Культура Нового времени как исторический тип

Формирование индустриального общества и технократической цивилизации. Становление познания сциентистского типа. Антропоцентризм, историзм и европоцентризм нововременной картины мира. Роль креативного начала в человеке и культуре Нового времени. Утверждение личностной концепции человека и формирование цивилизации индивидуальностей. Морфология культуры Нового времени: доминанта науки, формирование новых форм художественного, децентрализация, полифонизм, оппозиция массовой и элитарной культуры, прагматизм и утилитаризм.

Тема 4.2. Западноевропейская культура XVII века

Трансформация традиционной культуры и становление культуры нового типа. Капитализм и протестантская этика. Научная революция: ее причины, основные этапы и итоги. Изменение картины мира и формирование новых представлений о науке, ее методах и принципах. Новая модель мира. Деизм и его значение. Человек эпохи барокко. Проблема типологизации культуры XVII века: дискуссии о барокко и классицизме. Образ мира и человека в барочной картине мира. Антиномии барокко. Принцип «остроумия» в эстетике барокко. Сравнительный анализ Г.Вельфлина стилистических признаков классицизма и барокко в области формы. Классицизм XVII века и его социально-культурные основания. Эстетика и поэтика классицизма. Система жанров в классицистической теории. Воплощение классицистических принципов в архитектуре, изобразительном искусстве и музыке. «Спор древних и новых» и его значение в эволюции классицистических принципов.

Тема 4.3. Региональные варианты художественной культуры XVII в.

Итальянская культура XVII века. Контрреформация и барокко. Инновации в архитектуре и градостроительном искусстве. Римская архитектура и скульптура барокко. Академизм и караваджизм в итальянской живописи. «Флорентийская Камерата» и создание первых опер. Жанр оперы-серия и aria da capo, как воплощение музыкальной риторики барокко. Развитие сонатной формы и жанр Concertti Grossi.

Испанская культура XVII века: упадок империи и расцвет искусств. Драматургия и проза испанского барокко. «Золотой век» испанской живописи. Религиозный и бытовой жанр в испанской живописи первой половины XVII века. Диего Веласкес и его художественные открытия.

Культура Южных и Северных Нидерландов XVII века. Своеобразие культурно-исторического развития Нидерландов после революции: Фландрия и Голландия. Живопись в художественной культуре католической Фландрии. Рубенс и его школа. Протестантизм и светский характер культуры Голландии. «Малые голландцы» и развитие новых жанров в европейской живописи. Творчество Рембрандта.

Французская культура XVII века. Становление абсолютизма и аристократическая фронда. Французское барокко: прециозные салоны и «либертиаж». Классицизм и официальная литературная политика. Драматургия классицизма. Принципы классицистического архитектурного ансамбля. Синтез дворцовой и парковой архитектуры в ансамбле Версаля. Придворные живописцы и «городские» художники. «Музыкальная трагедия» и опера-балет.

Тема 4.4. Культура Западной Европы в эпоху Просвещения

Исторические и социально-экономические условия формирования Просвещения. Понятие «Просвещение», хронологические рамки, природа и сущность новой культурной эпохи. И. Кант о Просвещении как совершеннолетию разума. Дискуссии о Просвещении в науке и публицистике. Важнейшие идеи

просветителей и их идеологические и философские основы. Проблема воспитания нового человека и организации совершенного общественного порядка. Политические взгляды просветителей. Значение идей Дж. Локка и социальная педагогика просветителей. Критика мракобесия и фанатизма. «Разумный эгоизм». Исторический оптимизм эпохи. Просветительский идеал: иллюзии и реальность. Значение идей Просвещения в современной культуре.

Многообразие художественных стилей и направлений эпохи Просвещения. Отличительные черты *позднего барокко*. «Галантность» и «чувственное наслаждение» как художественные идеалы *рококо*. «Галантные празднества»: образ жизни, жанр и его преломления в искусстве XVIII века. *Просветительский классицизм* и *просветительский реализм* в литературе и искусстве. Дидактика в художественном творчестве просветителей. Идеалы рациональности и гражданственности. *Сентиментализм* и *предромантизм*: кризис рационалистических идей и идеал «чувствительности». «Слезная» литература и повседневность. Движение «Буря и натиск» в Германии.

Основные тенденции в развитии архитектуры и живописи XVIII века: от рококо к классицизму. Торжество гомофонно-гармонического стиля в европейской музыке XVIII века. Характерные черты музыкальной культуры позднего барокко. Предклассицизм и формирование классицизма в музыке. Венские классики: реформы и инновации в жанровой системе.

Тема 4.5. Национальные варианты культуры эпохи Просвещения

Просвещение и культура Англии: от «Славной Революции» до «Промышленного переворота». Социально-политические условия формирования просвещения в Англии. Осмысление взаимоотношений общества и человека в трудах Дж. Локка. Рождение просветительской журналистики. Образ нового человека в романах Д. Дефо и Д. Свифта. Английский сентиментализм: от элегической поэзии к сентиментальному роману. Зарождение интереса к фольклору. «Готическая» литература и «роман ужасов». Своеобразие искусства Англии в эпоху Просвещения. Пейзажная парк и архитектура: «английский сад». Просветительский индивидуализм и особенности английской живописи второй половины XVIII века.

Просвещение и культура Франции. Общество «Старого режима» и его критика просветителями. Значение его общественной и литературной деятельности Вольтера. Энциклопедисты. Литературные салоны, кофейни и клубы. Просветители и их противники. Различие идейных позиций «старших» и «младших» просветителей. Идеи Ж.Ж. Руссо и руссоизм в европейской культуре. Французская революция и культурный переворот конца XVIII века. Художественная жизнь Франции: многообразие стилистических направлений и идейная борьба просветителей. «Война буффонов» и спор о предназначении искусства. Рокайль и живопись «галантных празднеств». Просветительский классицизм и реализм как отражение идеалов «третьего сословия». Своеобразие французской музыкальной культуры: от придворного жанра *«opéra-ballet»* к народным торжествам революции.

Немецкая культура XVIII века. Проблемы общественно-культурного развития Германии в XVIII веке и специфика немецкого Просвещения. Раннее немецкое Просвещение и концепция «регулярного полицейского государства». Католическое «Просвещение». Формирование немецкой классической философии. Движение «Буря и натиска» и «штюрмеры». Веймарский классицизм. Своеобразие немецкой художественной культуры. Ансамблевая архитектура позднего барокко и рококо в Вене, Берлине и Дрездене. Идеи Винкельмана и развитие классицизма в творчестве немецких архитекторов и художников второй половины XVIII века. Музыка Германии XVIII века. Музыкальные «титаны» позднего барокко - Г.Ф. Гендель и И.С. Бах. Венские классицизм: реформа оперы и становление классической симфонии. Значения творчества В.А. Моцарта в русле достижений венских классиков.

Рекомендуемая литература

1. Артамонов О. Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. - М., 1988.
2. Базен Э. Барокко и рококо. - М., 2000.
3. Просвещение и его практики // Всемирная история: в 6 тт. Том 4. Мир в XVIII веке. Отв. ред. С.Я. Карп. - М., 2013.
4. Даниэль С. М. Европейский классицизм. - СПб., 2003(серия «Новая история искусства»).
5. Даниэль С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. - СПб., 2010 (серия «Новая история искусства»).
6. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789. - М., 2006.
7. Лившиц Н. Зернов Б. Воронихина Л. Искусство XVIII века. - М., 1966
8. Лившиц Н.А., Каганэ Л.Л., Применко Н.С. Искусство XVII века. - М., 1964.
9. Мир Просвещения. Исторический словарь. - М., 2003
10. Шоню П. Цивилизация классической Европы. - Екатеринбург, 2005.
11. Шоню П. Цивилизация Просвещения. - Екатеринбург, 2008.
12. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. - СПб., 2004.

Тема 4.6. Культура эпохи Романтизма

Понятие «романтизм». Романтизм как эпоха в развитии культуры. Предпосылки возникновения романтического мироощущения. Социальная сущность и идеологические истоки Романтизма. Романтизм и Просвещение. Романтизм как умонастроение и идейно-художественное движение. Многообразие форм проявления романтического мировоззрения в 20-30 гг. XIX вв. Романтическая картина мира и образ человека. Понимание природы как «космического организма» и культуры как единого всемирного процесса. Романтический историзм и утопия. Роль искусства в культуре романтической эпохи. Искусство как аналог творческих сил природы. «Двоемирие» – основной конструирующий принцип. Романтические конфликты и герои. Направления романтических поисков идеала. Антинормативность романтизма. Морфология художественной культуры. Неравномерность и разнообразие проявлений романтических идей в различных видах искусства.

Тема 4.7 Национальные варианты художественной культуры эпохи романтизма

Англия. Исторические условия раннего развития романтизма. Поэзия «озерной школы». «Байронический» герой. Обращение к средневековью как к национальной традиции. «Оптимистический историзм» В. Скотта. Романтические тенденции в архитектуре и живописи (У. Блейк, Дж. Тернер, Дж. Констебл).

Германия. Философия романтизма. «Йенские романтики»: разработка теории романтизма: романтическая ирония, двоемирие (братья Шлегели, Новалис). «Гейдельбергские романтики»: мифологическая школа. Обращение к фольклору; сказка как идеально-мистическая реальность (А. Фон Арним, К. Brentано, братья Гримм, А. Гофман). Музыка немецкого романтизма – высшее достижение симфонизма Нового времени: Л. Бетховен, Р. Вагнер, Р. Шуман. Живопись: утверждение пантеистической гармонии, «вечных» чувств (Ф. Рунге, К.Д. Фридрих). Мистицизм «назарейцев» (Ф. Овербек, П. Корнелиус).

Франция. Предпосылки романтического мироощущения. Роль немецкой классической философии, идей Ж.Ж. Руссо. Восприятие современного общества; «болезнь века» и ее воплощение в литературе. Культ средневековья и античности в раннем романтизме (Шатобриан, Ж. де Сталь). «Романтическая битва» 1820-х гг. Обращение к фольклору, истории; тема «отверженных» (Виктор Гюго). Актуальная проблематика и образ «потрясенной» души современника (Т. Жерико, Э. Делакруа). Французская программная музыка: лиризм и красочность (Г. Берлиоз). Париж – центр музыкальной жизни.

Рекомендуемая литература

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – СПб., 2001
2. Боттон А. Динамика романтизма. София, 2002
3. Иванова Э.И. Беседы о немецком романтизме. Методическое пособие. – М., 2005
4. Искусство Нового времени. Опыт культурологического анализа/Под ред. О. Кривцуна. – М., 2001
5. Поэзия английского романтизма XIX века. – М., 2004
6. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха Романтизма. - СПб., 2003
7. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм и Романтизм. – М., 2005
8. Рассел Б. История западной философии. Ч. 2. Гл. 18. Движение романтизма. - М., 1989
9. Романтизм. Энциклопедия. – М., 2002
10. Федоров Ф. Художественная литература немецкого романтизма: структура и семантика. – М., 2004
11. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе : Практикум. – М., 2000

Тема 4.8. Европейская культура эпохи Позитивизма

Социально-экономические, культурно-исторические и гносеологические корни позитивистского мировосприятия. Формирование индустриального общества. Урбанизация жизни и процессы отчуждения. Расцвет европоцентризма. Утверждение сциентизма. Постромантический период как «эпоха Позитивизма». Классическая наука – культурная доминанта эпохи». Позитивизм в узком и широком смысле слова. Принципы позитивистского мышления. *Позитивистская картина мира и образ человека.* От классификационного мыш-

ления к причинному. От механистической модели мира к динамической. Природный и социальный мир как обусловленный причинно-следственными связями. Природа и человек как объект познания и преобразования. Антропологическая революция и новые представления о человеке.

Тема 4.9. Художественная культура эпохи Позитивизма

Расцвет критического реализма. Сближение науки и искусства; познавательно ориентированный реализм и натурализм, их принципы. Литературоцентризм. Изучение социальных законов, психологический анализ «диалектики души» в творчестве. «Типический характер», «типические обстоятельства». *Позитивное знание как почва реалистического искусства 30-80-х годов XIX века.* Влияние научных трудов на творчество О. Бальзака, Э. Золя. Медицинский взгляд на человека и общество. Художник как ученый-аналитик: циклы романов и роман-эпопея. Рождение принципа «плэнера». Реализм в живописи. *«Историчность» научного мышления XIX века и историческая тема в литературе, живописи, архитектуре и музыке эпохи.* Эклектика в архитектуре. Творческая обработка фольклора в музыке. Становление национальных музыкальных школ. Чувство национального пути в музыкальном эпосе Р. Вагнера, исторических романах Бальзака и Флобера, историзм в творчестве немецких назарейцев, английских прерафаэлитов. Музейный подход к истории культуры. *Влияние технических изобретений на художественную культуру «эпохи Позитивизма».* Фотография и изобразительное искусство. Новый язык живописи импрессионистов. Технические достижения в архитектуре: (Хрустальный дворец Пакстона, Эйфелева башня). *Новый герой «эпохи Позитивизма»:* носитель технического гения, ученый-универсал, естествоиспытатель, аналитик, изобретатель.

РАЗДЕЛ 5. Культура XX века и современной эпохи

Тема 5.1 Культура XX века:

от модернизма к постмодернизму

XX век – новый этап культуры креативно-личностного типа. Понятие «модернизм»: художественный стиль, тип культуры. Расцвет цивилизации технократического типа, симптомы ее кризиса. Влияние техники на развитие духовной культуры. Индустрия массового сознания. Сциентизм, техницизм, технократизм, утилитаризм эпохи. Мировые войны, тоталитарные режимы, мощные социальные катаклизмы, техногенные катастрофы как свидетельства негативных последствий нововременной цивилизации и культуры. Апокалиптические предчувствия начала века в работах О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Хайдеггера, Н. Бердяева, А. Лосева, М. Бахтина и др. Техницизм и гуманизм - «две культуры» (Ч. Сноу). «Атомный распад» целостности культуры. Образ модерниста Рост иррационализма, попытки создать новую религию, ремифологизация.

Тема 5.2. Духовные и художественные искания искусства Модернизма

Идейные искания в литературе Модернизма. Война и фашизм, поиск смысла жизни и счастья в творчестве писателей - реалистов: Э. Хемингуэй, Э. М. Ремарк. Пацифизм в творчестве Ф. Мазереля, П. Пикассо. *Полистилизм культуры модернизма.* Идейная и эстетическая дифференциации искусства. Антитрадиционализм, полистилизм культуры: «кубизм», «абстракционизм, «фовизм», «сюрреализм», «дадаизм», «экспрессионизм» и др. Экспрессионизм в Германии. Сюрреализм. Творчество С. Дали. Л. Бунюэль и французское кино. Влияние сюрреализма на культуру XX века. Модерн и модернизм. Югендстиль в Германии, Арт нуво в Бельгии, Франции, Моден Стайл в Англии, Либерти в Италии, Модернизмо в Испании. Эстетические принципы и художественная практика модерна, его представители. Уподобление художественного мышления техническому, а теоретического познания – художественному мышлению. Доминанта видов и жанров искусства познавательной, оптической и технической ориентации. Функционализм. Творчество Ле Корбюзье, Салливена. Конструктивизм и «органический стиль». Мис ван дер Роэ. Типологическая новизна организационных форм художественной культуры.

Тема 5.3. Художественная культура Запада эпохи Постмодернизма

Понятие «постмодернизм»: художественный стиль и тип культуры. Дискретный характер художественной картины мира, утрата целостного образа человека. Взаимосвязь философии и искусства, его место в постмодернистской картине мира. Рефлексия художника к основаниям своего творчества, к языку. Недоверие к метарассказам», крах конвенционализма (Ж.-Ф. Лиотар). Стирание «онтологических границ» между автором, произведением и реципиентом. Образ «ризома». Постмодернизм как художественный код: «двойное кодирование», принцип нонселекции, децентризм. Разрушение идеалов новоевропейской рациональности: стирание границ центра и периферии, элитарной и массовой культуры, между видами и жанрами искусства. Конструирование предметов по принципу дизайна и аппликации. Синтез в предметах искусства элементов разных культур. Принципы палимпсеста, коллажа, ирония в литературе постмодернизма. Преодоление элитарности через расширения языка архитектуры, использование принципа «двойного кодирования». Здание как воплощение элементов «визуальной коммуникации». Переосмысление понятия «прекрасное». Рождение произведений культуры, имеющих статус событий: работы в стили performance art и concept art. Интердисциплинарные формы художественной активности: хеппенинг, инвайронмент и инсталляция, ассамбляж. «Артезация» внехудожественных сфер деятельности. Осознание принципиальной неполноты бытия, обращение к его виртуальным характеристикам. Создание новых видов невербальной коммуникации: видео-арт. Живопись и новые формы искусства: гиперреализм, движение «КоБрА», арт-брют, жестуальная живопись. Концептуальное искусство. Поп-арт.

Рекомендуемая литература

1. Акопян А.З. XX век в контексте искусства (история болезни как повод для размышлений) – М., 2005.
2. Андреева Е. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века – СПб., 2007. – 488 с.
3. Борев Ю. Б. Художественная культура XX века: Теоретическая история. - М., 2007.
4. Герман М. Модернизм: Искусство первой половины XX века. - СПб., 2007.
5. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. - СПб., 2005
6. Зыбайлов Л.К. Шапинский В.А. Постмодернизм. – М., 1993.
7. Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997.
8. Маклакова Т.Г. Архитектура XX века. – М., 2001
9. Мировая художественная культура: в 4 тт. Т. 4. Кн. 1: XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. П. Кабкова. – СПб., 2007.
10. Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка. / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн и др. – СПб., 2008.
11. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. – М., 1991.
12. Реализм. Энциклопедия. Толковый словарь. Глоссарий. – М., 2001
13. Символизм в европейской культуре второй половины XIX века. - М., 2002.
14. Харт К. Постмодернизм. – М., 2006.
15. Якимович А. Восстановление модернизма: Европа, Россия, Америка в 1940-1960-е годы. - М., 2001.

ЧАСТЬ II

ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

РАЗДЕЛ 1. Культура России в эпоху Средневековья

Тема 1.1. Истоки древнерусской культуры

Место и значение русской культуры в истории мировой культуры. Ведущие характеристики и особенности Древнерусской культуры. Основные этапы развития культуры Древней Руси: проблемы периодизации культурно-исторического процесса.

Этногенез славян и их расселение в I тысячелетии н.э. «Великое переселение народов» и славянские племена. Расселения, занятия и быт восточных славян. Языческая культура славян. Возникновение племенных союзов. Образование государственности и «норманнская» проблема. Причины принятия христианства и его распространение. Языческие традиции и христианство в Древней Руси: «двоеверие» или «народное христианство». Обыденные представления человека Древней Руси. Образ мира, природы и человека.

Развитии культурных связей славян: Запад, Византия и восточные соседи. Византийское влияние. Значение принятия христианства для русской культуры.

Тема 1.2. Культура Древней Руси X-XIII вв.

Особенности развития культуры домонгольской Руси: становление общественной мысли, письменности, литературы, архитектуры, иконописи, ювелирного искусства. Древнерусский город домонгольского периода как социокультурный феномен. Политическая раздробленность Руси и формирование региональных центров развития культуры: северные земли (Новгород и Псков), северо-восток (Владими́ро-Суздальские княжества), южная и западная Русь (Киев, Галицкая и Волынская земли). Письменность и грамотность на Руси. Два литературных языка древнерусских памятников. Русские книжники. Ведущие жанры древнерусской литературы. Агиография. «Слова» и «поучения». Летописание. «Слово о полку Игореве». Архитектура Новгорода и Пскова, белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Монумен- тальная живопись соборов Киева и Новгорода. Иконопись. Декоративно-прикладное искусство и техника работы с драгоценными металлами в домон- гольской Руси: литье, чеканка, басма, чернь, скань, зернь, эмаль.

Тема 1.3. Древнерусская культура XIV-первой половины XV вв.

Монгольское нашествие и его значения в истории и культуре Древней Руси: историографические дискуссии и видение современников. От «разорения» к формированию единого русского государства. Центры русской культуры в эпоху монгольского ига. Соперничество Москвы и Твери. Значение православной церкви в развитии культуры в данный период. Святители рус-

ской земли. Митрополит Алексей и Сергей Радонежский. Еретические движения в Новгороде («стригольники») и Стефан Пермский. Куликовская битва и ее значение для русской культуры. Литература и публицистика. Региональное летописание. «Второе южнославянское влияние». Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. Панегирический стиль «плетения словес». «Задонщина». Новые тенденции в архитектуре и монументальной живописи. «Золотой век» новгородской архитектуры и живописи. Раннемосковская белокаменная архитектура. Становление Москвы как художественного центра. Расцвет русской иконописи на рубеже XIV-XV вв. Феофан Грек и Андрей Рублев.

Тема 1.4. Основные тенденции и противоречия развития русской культуры второй половины XV-XVI вв.

Падение монгольского ига и становление единого Российского государства. Идея «Москва – третий Рим» и «Сказание о великих князьях Владимирских». Еретические движения. Борьба иосифлян и нестяжателей. Митрополит Макарий и «Стоглав». Начало книгопечатания. Борьба идей в публицистике Максима Грека, Вассиана Патрикеева, Федора Карпова, Ивана Пересветова. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Литература. Летописание. «Домострой» и его значение. «Четьи-Минеи». Архитектура: влияние итальянских мастеров на формирование новых тенденций в отечественной архитектуре. Строительство Московского Кремля и кремлевских соборов. Иконопись и нарастание декоративного начала в живописи эпохи. Творчество Дионисия. Духовная музыка. Знаменный распев. Быт и нравы.

Тема 1.5. Русская культура XVII в.

Значение «Смутного времени» для русской культуры. Попытки преодоления кризисных явлений. Русская культура XVII века: «осень средневековья», «Возрождение» или начало нового времени? Тенденции секуляризации и деканонизации в литературе и искусстве. Значение воссоединения с Украиной для развития культурных связей с Западом. Духовный кризис середины XVII века и «Раскол». Движение старообрядцев как отражение социально-культурных противоречий эпохи. Личность и значения творчества Аввакума. Русская публицистика и литература «бунташного века». Жанр «повести»: исторические, бытовые, сатирические и др. Демократическая сатира. Литература московского барокко: панегирическая поэзия и придворный театр. Симеон Полоцкий и открытие Славяно-греко-латинской Академии в Москве. Русская художественная культура XVII века: «барокко» и (или) «ренессанс»? Новые тенденции в зодчестве: от «московского узорочья» к «нарышкинскому барокко». Светские тенденции в живописи. Парсуна. Симон Ушаков и его школа. Музыка XVII века: от монодии к многоголосию. Знаменный распев и «троестрочное» пение. Партесный концерт. Псалмы и канты.

Тема 1.6. Характерные особенности мировоззренческих установок средневекового человека и художественные практики древнерусской культуры

Мировоззрение и ментальные установки русского средневекового человека. Значение религии и роль обрядности в жизни и искусстве. Эстетика и образная система православного храма. Принципы росписи храма. Ход литургического действия, его религиозный, этический и эстетический смысл. Шедевры древнерусского храмового зодчества. Рождение древнерусской иконописной традиции. Освоение византийского канона в монументальной живописи и иконе Древней Руси. Икона как «умозрение в красках», часть культа и памятник художественной культуры. Религиозный, эстетический, художественный смысл древнерусской иконописи. Возникновение и развитие местных школ иконописи на территории Древней Руси. Основные темы, роль канона, устойчивость символики и иконографии древнерусской иконы. Роль иконостаса в православном храме. Символика и принципы иконостаса. Место древнерусской иконы и монументальной живописи в истории мировой и отечественной культуры.

Рекомендуемая литература

1. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII вв. - М., 1995.
2. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М., 1993.
3. Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская...». Личности и ментальность русского средневековья. - М., 2001.
4. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): Курс лекций. - М., 1998.
5. Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). - М., 2000.
6. История русского искусства. Т. 1-4. - М., 1953-1959.
7. История русской литературы X-XVII вв. Под ред. Д.С.Лихачева. М., 1980.
8. Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб, 2004.
9. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. - М., 1996.
10. Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России. - М., 2004.
11. Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого: Конец XIV - начало XV в. - М.-Л., 1962.
12. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. - М., 1970.
13. Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. - Л., 1976.
14. Мезин С.А. Русская культура X-XVIII вв. М., 2003.
15. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. - М., 1984.
16. Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Успенский Б.А. Этюды о русской истории. - СПб., 2002.
17. Флоренский П. Обратная перспектива // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология. Вып. I. - М., 1993.
18. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. - М., 1999.
19. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. - М., 1998.

РАЗДЕЛ 2. Культура России нового времени

Тема 2.1. Становление культуры нового типа в России первой четверти XVIII века

Проблема европеизации России в XVIII в.: задачи, условия и этапы европеизации, особенности диалога русской и европейских культур, ход европеизации, ее позитивные и негативные результаты. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. Дискуссии о роли преобразовательской деятельности Петра в развитии русской культуры. Реформы Петра I в области культуры: развитие общественной мысли и распространение научных знаний, обновление календаря, особенности образования, издательская политика, обмирщение искусства и новые формы художественного в градостроительстве, архитектуре, изобразительном искусстве, музыке, литературе. Изменения в быту. Ассамблеи. Праздники петровской эпохи.

Тема 2.2. Русская культура середины XVIII века

Россия после смерти Петра Великого. Проверка преобразований на прочность: принятое и отвергнутое. Культура придворного общества в России. Образование и наука. М.В. Ломоносов – первый русский ученый-энциклопедист. Открытие Московского университета и Казанской гимназии. В.Н. Татищев и становление отечественной исторической науки. Научная деятельность Академии наук в середине XVIII века. Важнейшие научные экспедиции. Открытие Академии художеств. Барокко и классицизм в русской литературе. Инновации и художественные достижения в литературном творчестве А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумароков.

Тема 2.3. Художественная культура русского барокко

Идейные и художественные особенности русского барокко XVIII века. Этапы развития барокко и их характерные черты. *Нарышкинское барокко* в московской архитектуре. *Петровское барокко*. Основание Петербурга и возникновение Петербургского мифа. Искусство петровской эпохи. Архитектура, скульптура и монументально-декоративная живопись. Загородные дворцово-парковые ансамбли. От парсуны к портрету. Иностранные мастера и их русские ученики. Декоративно-прикладное искусство. Музыка петровской эпохи: отечественная традиция и западные влияния.

Елизаветинское барокко: особенности и характерные черты стиля. Творчество Ф.Б. Растрелли и его значение. Русские архитекторы середины XVIII века. Парадный портрет – ведущий жанр русской живописи барокко. Иностранные и русские портретисты. Декоративно-прикладное искусство. Развитие музыкального театра. Итальянская опера и балет в России. Первые русские оперы.

Тема 2.4. Идеи Просвещения и русская культура XVIII века

Просвещение и русская культура XVIII века. Дискуссии о российском Просвещении в отечественной и зарубежной науке. Просвещение и просветительство. Русские просветители второй половины XVIII века. Образователь-

ные программа Екатерины II. И.И. Бецкой и «Генеральное учреждение о воспитании» 1764 г. Воспитательные дома. Создание учреждений женского светского образования. Формирование системы средних образовательных учреждений. Школьная реформа 1782-1786 гг. Литературная и общественная деятельность Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, А.Н. Радищева. Книга и периодика в России второй половины XVIII века. *Образ человека эпохи Просвещения*: рождение нового героя эпохи, осмысление особого места человека в просвещенном мире, мечты и надежды просветителей, идеал просвещенного монарха и просвещенной личности, титанизм и универсальный характер личности русского просветителя XVIII века. Представления о человеке как «цели и средстве» всеобщего движения к совершенству. Поиск совершенного человека.

Тема 2.5. Русский классицизм и художественная культура второй половины XVIII века

Классицизм и сопутствующие стили в русской культуре эпохи Просвещения. Искусство как средство общественного воспитания. Создание Академии художеств и ее роль в развитии русской культуры. Новый герой в искусстве России второй половины XVIII века. Стилиевое многообразие русской литературы XVIII века: от классицизма к сентиментализму. Жанровая система и герои русской литературы конца XVIII века. Архитектура, скульптура и монументально-декоративная живопись. Русский классицизм в архитектуре: особенности, характерные черты и периодизация. Творчество русских зодчих-классицистов. Архитектурные ансамбли классицизма в Петербурге и Москве. Загородные дворцово-парковые ансамбли. «Театрализация зодчества» и русская культура XVIII века. Игровое пространство русской культуры XVIII в. Рождение русского национального театра. Опера XVIII века в России. Итоги развития русской культуры XVIII века.

Рекомендуемая литература

1. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983.
2. Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. М., 2008.
3. Евангулова О.С. Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М., 1994.
4. Евсина Н.А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II. М., 1994.
5. Ильина Т.В. Русский XVIII век. Изобразительное искусство, музыка. М., 2004.
6. Каменский З.А. Философские идеи русского просвещения. М., 1971.
7. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
8. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987.
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства. СПб., 1996.
10. Мезин С.А. Русская культура X-XVIII вв. - М., 2003.
11. Моряков В.И. Русское просветительство второй половины XVIII века. М., 1994.
12. Москичева Г.Н. Русский классицизм. – М., 1986.
13. Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство (XVIII - первая четверть XIX века). – М., 1966.
14. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. – М., 1995.

15. Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII века. – Л., 1982.
16. Серман И.З. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
17. Чайковская О.Г. «Как любопытный скиф...»: Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII века. М., 1990.
18. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. М., 1991.

Тема 2.6. Культура конца XVIII – начала XIX в.: от Просвещения к Романтизму

Усложнение интеллектуальной жизни, дифференциация общественного сознания. «Дней александровых прекрасное начало»: намерения и реформы. Отечественная война 1812 года и усиление национальной консолидации. Попытка дистанцироваться от революционных идей и формирование национальной доктрины в николаевскую эпоху. Государственный контроль в сфере культуры. Романтические тенденции в культуре, связь с идеалами Просвещения. Судьба нации в концепциях декабристов. Элементы культуры ренессансного типа. Два этапа развития Романтизма: «героический» и «трагический». Рост национального самосознания и интереса к отечественной истории, языку, народной культуре. Русское «шеллингианство». Становление романтизма в творчестве В.А. Жуковского; гражданский романтизм К.Ф. Рылеева. Утверждение возможности гармонии человека и мира (В.А. Жуковский, О.А. Кипренский, А.Г. Венецианов). Рождение русского исторического романа. От романтизма к реализму: А.С. Пушкин. Трагический пафос и гуманизм постдекабристского романтизма (К. Брюллов, К. Бруни, М.Ю. Лермонтов). Обращение к героико-историческим сюжетам и народным мелодиям в русской музыке. Возрастание интереса живописи к народной жизни, индивидуальности, жизни души. Классицизм и романтизм в исторической живописи. Русская архитектура первой трети XIX века. Национальная идея в образах русского ампира.

Тема 2.7. Культура России 30-50 годов: от Романтизма к Позитивизму

«Умственное брожение» 30-50-х годов XIX века. Государственный вариант "русской идеи" в формуле "официальной народности". Формирование интеллигенции, ее черты и формы интеллектуальной коммуникации. Спор о судьбах России: славянофильство и западничество. Усиление социальной направленности гуманитарных наук. Романтические настроения и драматические искания в творчестве Н.В. Гоголя. Философская поэзия Ф.И. Тютчева. Реализм в творчестве Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, И. С. Тургенева. Активизация роли театра в общественной жизни России. Открытие Александринского театра в Санкт-Петербурге (1832). Возникновение русской национальной музыкальной школы: М. И. Глинка. Новые музыкальные жанры: А.С. Даргомыжский. Архитектура эклектики. «Русско-византийский» стиль (К. Тон). Новые пластические решения в скульптуре. Поэтизация «третьего со-

словия» в реалистической живописи В.А. Тропинина и А.Г. Венецианова. От академизма к реализму в портрете К. Брюллова. Черты реализма в творчестве А. Иванова . Философские проблемы и в творчестве А. Иванова.. Постигание драматизма жизни в живописи П. А. Федотова.

Тема 2.8. Модель либерально-демократической интеллигентской культуры середины XIX века

Новая волна просвещения и "дух времени" реформаторской эпохи. Модернизация России в 1860-70-е годы. Роль интеллигенции в демократизации культурной жизни. Позитивистская парадигма эпохи: наука, образование. Гласность и оживление периодической печати, рост книгоиздательства, «толстый» журнал. Библиотеки и читальни. Формы и методы оппозиции интеллигенции, концепция личности. Проблемы эпохи в философии либерализма. Революционная идеология народничества - отражение социально-утопических идей Позитивизма. Позитивистские идеи в художественной культуре 60-90-х годов. Философский и социальный, «учительный характер» литературы. Противоречивые образы новых героев. Философско-художественное начало в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Русское общество в зеркале театра: А. Островский.

Формирование зрелого исторического мышления. Историзм в музыке, архитектуре, живописи: творчество. Евангельская история в произведениях И.Н. Крамского и Н.Н. Ге. Историзм современности в творчестве И.Е. Репина. Историческая живопись. Псевдорусский архитектурный стиль. Активизация выставочной и собирательской деятельности. «Товарищество передвижных художественных выставок», позитивистский характер их программы. Творческий диапазон передвижников. Новая эстетика пейзажа. Кризис передвижничества.

Рекомендуемая литература

1. Из истории русской культуры. Т.5 (XIX век). М., 2000
2. Кириченко Е.И. Русская архитектура в 1830-1910 гг. - М., 1980.
3. Костылев Р.П. Петербургские архитектурные стили (18-начало 20 вв.). - СПб., 2003.
4. Маймин О.Е. О русском романтизме.- М., 1975.
5. Очерки русской культуры XIX века. В 7 т. - М., 1997. Т.6
6. Русский классицизм второй половины 18 – начала 19 века. – М., 1994.
7. Сарабянов Д.В. История русского искусства второй половины 19 века. - М., 1988.
8. Русская художественная культура второй половины XIX века. Картина мира. – М., 1991.
9. Типология русского реализма второй половины XIX века. – М., 1990.
10. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. – М., 1981.
11. Яговкина Н.И. Русская культура XIX века. - М., 2001

Тема 2.8. «Серебряный век» русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)

Мифологическое и научное содержание понятия «Серебряный век», его хронологические рамки. Составляющие культурной эпохи: модерн, символизм, религиозная философия и авангард. Понятие и содержание русского культурного ренессанса: Н. Бердяев. Аполитичность, «антинаправленство», иррациональные

элементы самосознания интеллигенции. Поиск нового религиозного сознания в светской культуре: В. Соловьев- философия всеединства. Культурный потенциал декадентства. От модернизации социально-политической и экономической жизни к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, направление, квинтэссенция духовных поисков эпохи. Образ модерниста и модернистские эксперименты: концепция «жизнетворчества». Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. «Старшие и младшие символисты». Периодизация и эстетические установки модерна. Модерн в разных видах и жанрах искусства. М. Врубель – «отец» русского Феномен меценатства. Журнал «Мир искусства» и его роль в становлении стиля модерн. Архитектура модерна в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Синтез искусств как стремление к обретению целостности человека и мира. Новые формы творческой жизни.

Тема 2.9. Русский авангард и культура начала XX века

Факторы появления авангардизма в России. Авангард как проявление нового взгляда на мир. Хронологические рамки авангарда. Многообразие творческих объединений и направлений внутри авангарда. Мировоззрение и художественные особенности авангарда в России. Активная выставочная деятельность. Авангардистские поиски в поэзии. Эгофутуризм, кубофутуризм, и футуризм (А. Крученых, В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, Е. Гуро, В. Каменский, Игорь Северянин). Примитивизм и неопримитивизм. К. Малевич и супрематизм. В. Кандинский. Экспрессионизм М. Шагала. Аналитическое искусство П. Филонова. Художественные акции авангардистов. Массовое и элитарное начало в авангарде. Судьба авангарда в постреволюционной России.

Рекомендуемая литература

1. Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов Серебряного века: биографические очерки. - М., 1999
2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
3. Горюнов В.В., Тубли М.П. Архитектура эпохи Модерна. Концепции. Направления. Мастера. – СПб., 1992.
4. Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. – М., 1979.
5. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. – М., 1994.
6. Левая Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
7. Муравьев И.А. Век модерна. - СПб., 2004
8. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М., 1980.
9. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. – М., 1989.
10. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910 гг. – М., 1988.

Тема 5. Культура русского зарубежья (1917-1940)

Культура русского зарубежья как вариант культуры России. "Русское рассеяние" как социокультурный феномен. Этапы формирования русской диаспоры, основные центры. Воспроизводство культуры как миссия интеллигенции и пути ее осуществления. Русские издательства, Образование и наука.

Русская философия и богословие, «профессорские пароход. «Евразийство». Деятельность Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, Ф.А. Степуна.

Русское искусство в эмиграции. Сохранения культурной идентичности в различных художественных практиках. Литературные объединения и направления: символизм, футуризм, реализм. Взаимодействие литературы метрополии и диаспоры. Художники и художественные объединения, выставки. Контакты: В.В. Кандинский и Баухауз. М. Шагал и французское искусство. Успех русских художников в театральном-декорационном искусстве. Музыкально-исполнительское искусство. «Русских сезоны» балетной труппой С. Дягилева Оперные труппы за рубежом. Традиции русской театрально-драматической школы за рубежом. Русская кинофабрика в Париже. Режиссеры и звезды «немого кино». Культура русского зарубежья и мировая культура XX века.

Рекомендуема литература

1. Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). – М., 1998.
2. Культура Российского Зарубежья. – М., 1995.
3. Культурное наследие российской эмиграции 1917-1940. В 2 кн. – М., 1994.
4. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918-1940). – М., 1997.
5. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939. – М., 1994.
6. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-39. – М., 1994.
7. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. – М., 1997.
8. Струве Г. Русская литература в изгнании. – Париж-М., 1996.

РАЗДЕЛ 3. Советская и постсоветская культура

Тема 3.1. Советская культура: от модернизации 1920-х годов к тоталитаризму

Радикальные преобразования и государственная политика в сфере культуры. Отношение к культурному наследию. Революционный утопизм «авангарда» и проекты идеального будущего как реализация концепции жизнестроения. Зрелищность как эстетическая доминанта советского искусства, его практическая направленность. Мир искусства 20-х годов: художественная публицистика, революционная поэзия и песня, политическая графика, документальное кино и фотография, революционный театр и рождение новых форм драматургии. Ассоциация художников революционной России (АХРР) и ее роль в становлении нового типа художественного сознания. Новый тип положительного героя, революционная романтика, жизнеутверждающий оптимизм, партийность. Атака на мировоззренческий и культурный плюрализм Серебряного века. Просветительство как главное направление государственной культурной политики. Система образования. Роль цензуры. Идеологический контроль и интеллигенция. Борьба за классовую чистоту художественного творчества.

Тема 3.2. Советская культура эпохи тоталитаризма 1930-1950-е гг.

Тоталитарная культура: предпосылки формирования, черты и особенности. Культура как часть государственной политики. Сталинизм и культура. Изменения в системе образования, его унификация. Наука на службе идеологии. Интеллигенция как объект государственной политики. Постановление ЦК ВКП(б) 1932 года "О перестройке литературно-художественных организаций". Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934 г. : возникновение метода социалистического реализма, его черты. Искусство за рамками соцреализма. Идеологизация и бюрократизация институциональной сферы культуры 40-50-х гг. Изменения в жанрово-видовой структуре искусства 30-50-х годов XX века. Доминирующая роль литературы и ее крупных форм. Влияние литературно-повествовательных принципов на другие виды искусства. Высокий авторитет оперно-балетного творчества, хорового пения и танцевальных ансамблей. Массовые праздники, шествия и парады. Превращение искусства в орудие прославления вождя: мифологически-дифирамбические способы интерпретации действительности; господствующая иерархия жанров, вытеснение трагического и сатирического взглядов на жизнь. Официальное искусство и «неведомые шедевры».

Тема 3.3. Советская культура периода «оттепели»

Изменение ценностных ориентаций культуры после XX съезда КПСС. Новая волна социального утопизма на основе веры в технику и прогресс. Научные центры, перестройка в школьном и вузовском образовании. "Эффект Гагарина". мода на открытость и естественность: "бардовская" песня, "Голубые огоньки" и т.д. Выдвижение проблем «человека в мире» и «мира человека» Доминанта поэтического творчества. Вечера в "Политехническом". Изменение отношения к прошлому: мемуаристика. Бум "толстых журналов". Феномен "двоецентрия". Противопоставление "советское – несоветское"

Эволюция художественных концепций человека от 60-х к 80-м гг. Ведущие мастера киноискусства 60-х. "Оттепель" и советская литература. "Военная проза", "деревенская проза", редакторская деятельность А. Твардовского. Библиотека "отложенной" литературы: В. Гроссман, В. Шаламов, А. Гинзбург. Феномен "самиздата". Театр как камертон общественных настроений и рост его популярности. Знаменитые режиссерские имена.

Тема 3.4. Проблемы и перспективы культурного процесса в современной России

Демократизация российского общества в 90-е годы. Феномен "гласности". Поиск национальной идеи: "социализм с человеческим лицом". Изменение отношения к религии. Оживление журнальной и газетной издательской деятельности. Литература и периодика как фактор пробуждения общественного сознания. Возвращенная литература русского зарубежья. Изменение стиля работы ТВ. Закон о печати 1990 г. Усиление развлекательного начала, "бульваризация" и "варваризация" культуры. Коммерциализация и вестернизация массовой культуры. Утрата "литературоцентризма". Театр: от политизации к коммерциализации. Расцвет студийного движения и антрепризы.

Рост интереса к русскому модерну и авангарду. Актуализация религиозно-философского, исторического наследия.

Своеобразие постмодернизма в России. Маргинализация норм и ценностей. Советская антиутопия и «иронический авангард». Ирония и концептуальность в поэзии. Новые формы художественной активности. Утрата государством доминирующих позиций в выставочной деятельности. Мировые тенденции в кинематографе: жанры "фэнтези", блокбастеры, «боевики».

Основные направления культурной политики в современной России.

Рекомендуемая литература

1. Актуальные проблемы культуры XX века. - М., 1993.
2. Вайль П., Генис А. 60-е: Мир советского человека. - М., 1996.
3. Геллер М. История формирования советского человека. машина и винтики. - М., 1994.
4. Голомшток И. Тоталитарное искусство. - М., 1994.
5. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980-х годов. - М., 1992.
6. Избавление от миражей: Соцреализм сегодня. - М., 1990.
7. Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов. - М., 2002.
8. Морозов А.И. Конец утопии: Из истории искусства СССР 1930-х годов. - М., 1995.
9. Репрессированная наука. Вып. I-II. - СПб., 1991-1994.
10. Степанян Н.С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. - М., 1999

Общие работы и учебно-справочная литература

1. Алексеев М.П. Русская литература и ее мировое значение. - Л., 1989.
2. Балакина Т.И. История русской культуры. - М., 1996.
3. Баторевич Н.И., Кожинцева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. - СПб., 2005.
4. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: в 2-х томах - М., 2002.
5. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры нач. XX века. - М., 1985.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Т.1-2. М., 2000.
7. Жидков П., Соколов А. Десять веков российской ментальности. - СПб., 2002.
8. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М., 2001.
9. Ильина Т.В.. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для вузов - М., 2009.
10. Каган М.С. Историческая типология художественной культуры. - Самара, 1996.
11. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. - М., 1997.
12. Кондаков И.В. Культура России. - М., 1999.
13. Культура: теории и проблемы / Отв.ред. Т.Ф.Кузнецова. М., 1995.
14. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н.Марковой. - М., 2000
15. Культурология. История мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. - М., 2003.
16. Культурология. XX век Энциклопедия. Т. 1-2, - СПб. , 1998.
17. Культурология. XX век. Словарь. - СПб., 1997
18. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней: Учеб. пособие для вузов. - М., 2005.
19. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х т. - М., 19947
20. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник/Под ред. Мечина А.Н. - М., 2004
21. Мировая художественная культура /Под ред. Б.А. Эренграсс. - М., 2005.
22. Мировая художественная культура. XX век. Словарь - Минск, 2005
23. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т., изд. 2-е. - М., 1988
24. Моисеева Н.А. Культурология. История мировой культуры. - СПб., 2007
25. Новикова Л И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. - М., 1997
26. Набоков В. Лекции по истории русской культуры. - М., 1996
27. Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. Кн. 1-4. – М., 1968-1980

ЧАСТЬ III

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

РАЗДЕЛ I. Становление культурологического знания (от эпохи античности и по начало XX века)

Тема 1.1 Феномен и понятие культуры

Разграничение феномена и научного понятия культуры. Р. Уильямс о сложном лингвистическом развитии слова «культура». Формирование понятия культуры в эпоху Просвещения. Развитие категории «культура» в немецком языке. Появление и распространение слова «культура» в русском языке. А. Кребер и К. Клакхон о типах и способах определений культуры в англоязычной традиции. Основные значения современного употребления слова «культура». Многообразие вариантов интерпретации сущности культуры.

Тема 1.2. Идея культуры в античном, средневековом и ренессансном сознании

Выделение культуры из комплекса религиозных и космологических представлений античного общества. Контекст и базовые значения понятия «культура» в античном полисе. Греческие представления о культуре в контексте понятий «пайдейя», «техне». Понятие «культуры» в римской античности. Разработка культуркритических мотивов стоиками и эпикурейцами.

Истолкование трансцендентальной природы культуры христианством. Культура как духовное совершенствование. Теологическое понимание истории культуры (провиденциализм) Августином Блаженным.

Обращение к культурфилософским идеям античности и их интерпретация в эпоху Возрождения.

Тема 1.3. Концепции культуры эпохи Просвещения

Идеология и идеалы Просвещения. Дж. Вико о циклическом развитии культуры, философском и поэтическом постижении мира. Противоречия культуры и цивилизации в произведениях Ж.Ж. Руссо. И.Г. Гердер о культуре как духовности и гуманности. Критика невежества, деспотизма и суеверий Вольтером, М.-Ж. Кондорсе, Н.И. Новиковым, А.Н. Радищевым. Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация» в просветительской мысли.

Тема 1.4. Культурно-историческое направление развития культурологической мысли

Эволюционизм как направление культурно-исторической школы и его эмпирическая база. Возможности сравнительно-исторического метода и появление трудов по социальной и культурной компаративистике. Эволюционизм и неэволюционизм. Диффузионизм как школа исследования культурно-исторических процессов. Понятие культурного пространства. Картографи-

рование культурных ареалов и изучение первичных очагов культуры. Роль культурных контактов и механизмы функционирования культуры. Становление исторической типологии культур Н. Данилевского.

Тема 1.5. Формирование теоретических оснований культурологического знания в контексте дискуссии «наук о природе» и «наук о духе»

Философский подход к построению теории культуры XIX века и понятие «наук о духе». М. Фуко об антропологической революции и рождении гуманитарных наук.

Осмысление особого статуса объекта исследования в области «наук о духе» и формирование методов научной практики, адекватной его сущности. Ведущие проблемы философии культуры в трудах Канта и Гегеля.

Эволюция «наук о духе» к «наукам о культуре»: от учения Канта о трансцендентальном субъекте и феноменологии духа Гегеля к концепциям науки, исследующей темпоральные характеристики человеческого бытия.

Тема 1.6. Трансформация «наук о духе» в «науки о культуре» в аксиологической традиции

Самоопределение аксиологии в истории философско-культурологического знания. В. Виндельбанд о номотетических и идеографических науках, определение культуры в качестве особого объекта изучения. Проблема конструирования объекта исследования «историческими науками о культуре» у Г. Риккерта. Трансцендентальная составляющая наук о культуре в концепции М. Вебера: культура в человеке и человек в культуре.

Ценность и оценка как аксиологические категории и социокультурные явления. Проблема типологии и иерархии ценностей. Понятие общечеловеческих ценностей. Духовные ценности и духовная культура.

Тема 1.7. Становление семиотических концепций культуры

Истоки семиотики. Рождение семиотического подхода в логико-математических работах Г. В. Лейбница.

Ч. Пирс и Ф. де Соссюр – основатели семиотического анализа. Задачи семиологии, семиология и лингвистика по Ф. де Соссюру. Дискуссия Р. Барта и У. Эко о терминах «семиология» и «семиотика». Основные принципы семиотики в работах Ч. Пирса. Классификация знаков по Ч. Пирсу. Критика классификации

Р. Якобсоном. Развитие семиотического подхода Ч. Моррисом, Р. Карнапом и др.

Э. Кассирер и его работа «Философия символических форм». Культура как «символическая Вселенная». Дискуссия о демаркации семиотики и символистики.

РАЗДЕЛ II. Формирование теоретических оснований культурологической науки в XX веке

Тема 2.1. Социокультурные условия возникновения культурологической отрасли знания

Кризис культуры в XX веке. Катастрофические последствия технократизма. Кризис идентичности и проблема самоидентификации в современном обществе. Формирование неклассической картины мира. Создание информационной реальности и поиск способов бытия в ней. Конец европоцентризма, рост национального самосознания и расширение контактов между различными культурами. Музеефикация культуры и возникновение эффекта «воображаемого музея». Осмысление культуры в качестве фактора социального развития и одной из глобальных проблем XX века.

Место культурологии в процессе гуманитаризации системы образования. Дискуссионный характер предмета и проблем теории культуры.

Тема 2.2. Концепция культурологии в трудах Л. Уайта

Творческая биография Л. Уайта и его культурологическая концепция. Антропологический подход ученого к культуре. Культура как «сверхорганический опыт» и символическая реальность. Сферы культуры и отношения между ними. Цель и задачи культурологии, ее предметное поле, принципы и перспективы. Л. Уайт о факторах эволюции культуры. Критический анализ проекта Л. Уайта и его культурологической концепции.

Распространение идей Л. Уайта и развитие культурологии в России.

Тема 2.3. Культура и бессознательное начало человека

Концепция бессознательного З. Фрейда. З. Фрейд о превращении инстинктивной энергии в культурные формы. К.Г. Юнг о коллективном бессознательном как «архетипе культуры» и его отражении в мифах, легендах, нормах, запретах, образах культуры, национальном характере. Развитие проблематики культуры в трудах А. Адлера, К. Хорни, Э. Фромма. Э. Эриксон о значении идентичности в структуре самосознания человека. Влияние психоанализа Ж. Лакана на современное культурологическое знание.

Тема 2.4. Игровая концепция культуры

Сущность игры как явления культуры. Смысл и значение игры в культуре разных народов. Й. Хейзинга и его творческая биография. Концепция культуры Й. Хейзинги в работе Homo Ludens («Человек играющий»). Теоретические основания анализа игрового опыта культуры, генезис игры, ее сущность и культурная ценность. Игровые формы искусства. Игровой элемент современной культуры. Возможности возрождения игровой культуры в современных условиях. Современная теория игр: сущность игры и ее разновидности.

Тема 2.5. Семиотическая концепция культуры в XX веке

Семиотика XX в. в западноевропейской традиции. Развитие семиотического подхода в структурной лингвистике (концепция К. Леви-Стросса). Поиски языковых универсалий в работах Н. Хомского. Анализ сущности и оснований семиологии Р. Бартом. У. Эко о знаковой природе языка. Понятие дискурса и его интерпретация М. Фуко.

Отечественная традиция развития семиотического подхода. А.Лосев и его работы. «Формальная школа» в литературоведении. В.Я. Пропп о морфологии сказки. Тартуско-московская школа семиотики. Ю.Лотман о культуре как семиосфере.

Семиотика как комплексное научное направление, наука о знаках и знаковых системах. Культура как язык и текст. Понятие знака, знаковой системы, смысла и значения. Естественные и искусственные языки культуры. Прикладные направления семиотики.

Тема 2.6. Культурцентристский поворот в современной науке

Сущность классического подхода к интерпретации культуры и его влияние на развитие культурологического знания. Взаимодополнительность классического и неклассического подходов к интерпретации культуры.

Идея поворота в философии культуры. Поворот как кардинальное изменение исследовательских установок, смена парадигмы и универсального языка науки. Р. Рорти о лингвистическом повороте. «Визуальный поворот» в современной гуманитаристике. У. Дж. Т. Митчелл, Ф. Фельдман, Г. Бём об основополагающей роли визуального образа. «Потребление зрелища» как доминанта современной культуры. Медиальный поворот и его сущность. Формирование cultural studies на Западе и культурологии в России. Проблемное поле и парадигмы современных культурных исследований.

Тема 2.7. Сущность и специфика культурологического знания

Культура как конституирующий признак мира человека. Наука, миф, идеология и другие формы общественного сознания как источники знаний о культуре. Поиск системного конфигуранта как ключевая методологическая проблема культурологического познания. Разнообразие исследовательских установок в изучении культуры.

Интегративная сущность культурологического знания и его многоуровневая структура. Дискуссии о составе дисциплин культурологического цикла. Фундаментальный и прикладной виды культурологического знания. Предмет и проблемы теории культуры. Место теории культуры в системе культурологического знания. Единство истории и теории культуры в культурологическом знании.

РАЗДЕЛ III. Система и функции культуры

Тема 3.1. Структурно-функциональный анализ культуры

Возникновение функционального анализа и его применение в социологии, этнографии, истории. Понятие функции, функциональности, функционирования применительно к анализу социокультурной системы. Элементы функционального подхода в социологии, этнографии, истории, культурологии. Концепции Г. Спенсера и Э. Дюркгейм. Функциональный анализ в антропологии – А. Радклифф-Браун. Функционализм Б. Малиновского. Функционалистская трактовка культуры в работах Т. Парсонса и Р. Мертона.

Понятие функциональности культуры. Классификация функций культуры. Преимущества и ограниченность функционального анализа культуры.

Тема 3.2. Системный подход к анализу культуры

Сущность культуры как системного целого. Преимущества системного подхода к анализу культуры. Образцы системного мышления. Роль системного подхода в культурологическом познании. Границы культуры: культура – природа – общество – цивилизация. Поиск системоорганизующих связей в культуре. Системное целое культуры с точки зрения информационно-семиотического подхода. Синергетика и ее роль в культурологии. Системный анализ культуры в работах М.С. Кагана: методологическая программа изучения культуры и концепция истории культуры.

Тема 3.4. Структурные компоненты культуры

Миф и религия в системе культуры. Миф как исторически первая форма осмысления мира и духовно-практическое овладение действительностью. Культ, религия и культура. Понятие мировых религий. Социальные функции религии. Место религии в различных типах культуры.

Феномен идеологии в системе культуры. Типы и функции идеологий. Культура и философия. Научно-философское познание как «сознание» культуры. Культура и наука. Структура науки. Т. Кун о «нормальной» науке и научных революциях. Взаимодействие философии и науки с религией, этикой и другими формами духовного опыта.

Место искусства в системе культуры. Понятие «художественная культура». Функции искусства. Духовно-содержательный, морфологический и институциональный аспекты изучения художественной культуры. Понятие художественного стиля и метода.

Мораль как структурный компонент культуры. Понятие морали, этики, нравственности. Этика в структуре философского знания. Проблема происхождения морали. Мораль и религия. Мораль и право. Функции морали.

РАЗДЕЛ IV. Культура и культуры

Тема 4.1. Множественность культур в социальном пространстве и времени

Типология и классификация культур. Дискуссия о равноправности и иерархичности культур. Кризис европоцентризма и признание множественности культур. Различия масштабных модальностей культур.

Время как фактор исторического развития культуры. Хронотоп культуры: историческое измерение. Проблема поиска закономерностей в историческом развитии культуры. Критика эволюционизма и схематизма в описании истории культуры. Концепции стадийного развития культуры, их позитивные и негативные черты. Циклический подход к анализу культуры. Принципы выделения культурно-исторических типов и моделирования исторической типологии культуры.

Тема 4.2. Теории локальных цивилизаций

История слова «цивилизация»; культура и цивилизация.

Понятие культурно-исторического типа в теории Н. Я. Данилевского. Понятие жизненного цикла культур; этнографический, государственный и цивилизационный периоды развития культуры. Виды культурных контактов между народами. Циклическая теория культур О. Шпенглера. Поиск внерациональных смысловых оснований культуры. Дискретность истории и принцип культурного полицентризма. Отрицание культурной преемственности и единства человеческой культуры. Динамика развития культуры и цивилизации в работах А. Тойнби. Идея культурного полицентризма и альтернативности исторического процесса. Контакты между цивилизациями во времени и пространстве. Диалогическая природа развития культуры в концепции «Вызова и Ответа». Роль творческого меньшинства в Ответе на Вызов истории.

Общие основания теорий культурно-исторических типов. Критика теории локальных цивилизаций.

Тема 4.3. Теория культурных суперсистем П.А. Сорокина

Понятие социокультурной системы. Культура как система ценностей, интегрирующих социальное взаимодействие. Уровни и формы интеграции культурных элементов. Двойственная природа человека, идеационная, чувственная и идеалистическая системы ценностей и модели «интегральных суперсистем культуры». «Чувственный» и идеационный («умозрительная») типы культурных суперсистем. Переходный характер идеалистического типа культуры. Исторический процесс как смена суперсистем культуры; флуктуация культурных стилей. Понятие рекуррентного ритма социокультурной системы.

Критика схематизма истории культуры в концепции Сорокина. Анализ Сорокиным взаимосвязи развития общества и духовного развития личности.

Тема 4.4. Коммуникативная типология культуры М.Маклюэна

Роль коммуникативных технологий в формировании культурных практик («*Medium is the message*»): возникновение фонетического письма, печатный станок Гуттенберга и появление электронных средств коммуникации. Особенности четырех эпох в истории культуры: бесписьменная (аудиотактильная) культура, рукописная культура, печатная (визуальная) культура, электронная (аудиовизуальная) культура. Особенности «Глобальной деревни» и развитие идей М. Маклюэна в философии и когнитивистике.

РАЗДЕЛ V. Динамика культуры

Тема 5.1. Зарождение культуры

«Начало культуры» как исследовательская проблема. Макро- и микроуровни культурогенеза. Современные представления об антропогенезе и начале культуры. Факторы и пути становления человека. Представления о становлении различных элементов ранней культуры.

Формирование культуры как универсального механизма самоорганизации общественной жизни, генетически ненаследуемой памяти человечества, системы норм и запретов.

Тема 5.2. Процесс распространения культурных форм, диффузия и коммуникация культур

Понятие динамики культуры. Закрытые и открытые типы культуры.. Процесс взаимовлияния культур и изменение культурной среды. Возможности построения динамических моделей панкультурного развития. Последствия аккультурации и волнообразный характер культурных контактов.

Диффузия культуры: факторы, периоды и фазы, центры и периферия. Стимулы и преграды культурного обмена, культура-донор и культура-реципиент. Понятие синтеза в культуре.

Основные подходы к определению процесса коммуникации. Структура коммуникативного акта: линейная и нелинейная. Типология коммуникации. Особенности межкультурной коммуникации и ее формы. Концепции межкультурной коммуникации (теория высоко- и низкоконтестуальных культур Э. Холла, теория культурных изменений Г. Хофштеде, теория культурной грамотности Э. Хирша). Понятие культурного шока (Ф. Бок). Способы разрешения конфликта культур. Концепции диалога культур, их история и сущность.

Тема 5.4. Преемственность и изменения в культуре

Сохранение и трансляция культурного наследия. Соотношение вертикали и горизонтали в культуре. Традиции и новации. Закон исторической преемственности культурного наследия. Функционирование механизма традиции в культуре. Процессы опредмечивания и распредмечивания и формы фиксации культурного наследования. Понятие ядра культуры и классического

наследия мировой культуры. Деформация процесса преемственности культуры в реальной истории. Методы экстремизма в уничтожении культурных ценностей.

Формы приобщения к культуре и механизм трансляции культурных ценностей. Роль социальных институтов в истории культуры. Понятие культурной политики и специфика управления культурой.

Источники и факторы культурной динамики. Типы культурных изменений.

РАЗДЕЛ VI. Методы изучения культуры

Тема 6.1. Сциентистский и гуманитарный подходы к изучению культуры

Многозначность категории «культура» и многообразие методов ее изучения. Формирование сциентистского подхода и его сущность. Применение общенаучных методов в культурологическом исследовании. Эмпирический и теоретический уровни анализа культуры.

Генетический, реконструктивный методы и метод моделирования в исследовании культуры.

Обращение наук о культуре к герменевтическим процедурам. Герменевтический подход: история возникновения и развития. Герменевтика как искусство и теория истолкования текстов. Этапы и специфика герменевтической процедуры. Проблема контекстного познания и принципы междисциплинарных исследований. Возможности и значение интуиции в культурологическом знании. Неокантианская гносеологическая дихотомия «объяснение – понимание». Взаимоотношение интуиции и рационального анализа в понимании культурных явлений. Разработка принципа «вещь - познается, личность – понимается» и его значение для понимания культуры в качестве особой предметной области, требующей применения неклассических познавательных процедур.

Л.М. Баткин о специфике культурологических методов исследования.

Тема 6.2. Постмодернистские методологии постижения культуры

Отрицание постструктурализмом попыток рационального обоснования феноменов культуры. Критика универсализма идеи прогресса в культуре. Утверждение принципа «методологического сомнения» по отношению к «позитивным истинам». Внимание к нестабильному, случайному, фрагментарному в культуре. «Поворот к языку» и критика дискурсивных практик. Внимание к скрытым стратегиям власти в культуре. Концепции французского постструктурализма как теоретическая основа направления в целом (Ж. Лакан, Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар).

Р. Барт о сравнении интеллектуальной деятельности исследователя культуры с творчеством художника. Ведущие понятия концепции Барта. Принцип перформативности. Приемы «деконструкции-реконструкции» в

концепции Ж. Деррида. Понятие гипертекста. Перформативность как форма диалогичности. Произведение культуры как интертекст и полилог. Принцип дополнительности в культурологическом исследовании.

Массовая культура: теории, типология, методы изучения. Медиа культура: теории, практики, технологии. Анализ фильмов. «Новые медиа»: типология и методы анализа. Визуальные исследования. Анализ телевизионного дискурса. Социокультурный анализ фотографии.

Рекомендуемая литература

1. Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Аспект Пресс, 1994.
2. Иконникова С.Н. История культурологических учений. 2-е изд-е, перераб и дополн. – СПб., 2005.
3. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996.
4. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. – СПб., 1997.
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
6. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. - Воронеж, 2000.
7. Культурология: Учебник / Под ред Ю.Н. Солонина; М.С. Кагана. – М, 2005.
8. Маклюэн. М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры. - Киев, 2003.
9. Морфология культуры. Структура и динамика. – М., 1994.
10. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. – М., 2004.
11. Пассмор Д. Культурные цивилизации // Философские науки – 1990 – № 1.
12. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М., 2005.
13. Теория культуры: Учебное пособие. – СПб., 2008.
14. Трофимова Р.П. История русской культурологии. – М., 2003.

РАЗДЕЛ VII. Прикладная культурология

Тема 7.1. Особенности и принципы проектирования в социокультурной сфере

Проектирование как вид инновационной деятельности в культуре. Социокультурная сфера как область проектирования. Задачи проектной деятельности в сфере культуры. Принципы социально-культурного проектирования. Принцип персонифицированности процесса и результатов проектирования. Принцип соразмерности традиционных и инновационных механизмов культурной динамики. Принцип проблемно-целевой ориентации. Анализ социокультурной ситуации. Аудитория проекта. Структура проекта. Стратегии финансирования социокультурных проектов. Фандрейзинг проекта.

Тема 7.2. Музей как особое социокультурное явление

Институциональный, предметный и феноменологический подходы к музею. Протоформы музея в истории культуры. Факторы формирования музея в культуре Нового времени. Первые европейские музеи. Становление музея в России. Классические методы музейной экспозиции: коллекционный, ландшафтный, ансамблевый, тематический. «Музейный бум» второй половины XX века и актуальные тенденции в музейной практике. Музей в контексте

концепции музеефикации культуры (Т.П. Калугина). Комплексная музеефикация. Музеи под открытым небом. Музеефикации культурных ландшафтов и нематериального наследия. Экомuzeи.

Тема 7.3. Система охраны культурного наследия

Развитие представлений о культурном наследии в отечественной теории культуры. Преемственность культуры и наследие (Э. Баллер). Соотношение понятий культурное наследие, традиция, культурная ценность, памятник. Практика сохранения культурного наследия. Понятия консервация, реставрация, актуализация и музеефикация наследия. Основные международные документы по охране наследия. Роль ЮНЕСКО. Конвенция ЮНЕСКО по защите всемирного культурного и природного наследия (1972 г.). Система всемирного наследия. Основные категории наследия. Культурное, природное и нематериальное наследие, культурный ландшафт.

Рекомендуемая литература

1. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Уч. пособие. – СПб., 1997.
2. Юренева Т.Ю. Музееведение. – М., 2004.
3. Музейное дело России / Под ред. М.Е. Каулен. – М., 2003.
4. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб., 2001.
5. Баллер Э.А. Социальный вопрос и культурное наследие. – М., 1987.
5. Российская музейная энциклопедия. В 2-х т.– М., 2003.
6. Теория и практика сохранения памятников культуры. – СПб., 1995.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. История мировой культуры	3
Раздел 1. История культуры первобытного общества и Древнего Востока	3
Раздел 2. История античной культуры	4
Раздел 3. Культура средних веков	6
Раздел 4. Культура Нового времени	7
Раздел 5. Культура XIX века и современной эпохи	12
Часть 2. История русской культуры	15
Раздел 1. Культура России в эпоху Средневековья	15
Раздел 2. Культура России Нового времени	18
Раздел 3. Советская и постсоветская культура	23
Часть 3. Теория культуры	26
Раздел I. Становление культурологического знания (от эпохи античности и по начало XX века)	26
Раздел 2. Формирование теоретических оснований культурологической науки в XX веке	28
Раздел 3. Система и функции культуры	30
Раздел 4. Культура и культуры	31
Раздел 5. Динамика культуры	32
Раздел 6. Методы изучения культуры	33
Раздел 7. Прикладная культурология	34