

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теории и истории культуры

**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
031400.62 КУЛЬТУРОЛОГИЯ**

Программа

Составители: И.В. Левитская, С.В. Польской, М.В. Швец

Самара
Издательство «Универс групп»
2008

*Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Самарского государственного университета*

Отв. редактор проф. В.Я.Мачнев

Междисциплинарный экзамен по истории и теории культуры по направлению 031400.62 Культурология [Текст] : программа / сост. И.В. Левитская, С.В. Польской, М.В. Швец ; отв. ред. В.Я. Мачнев. – Самара : Изд-во «Универс групп», 2008. – 116 с.

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

© Левитская И.В., Польской С.В., Швец М.В.,
составление, 2008

© Самарский государственный университет, 2008

ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

РАЗДЕЛ 1 ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 1.1. Первобытная культура как исторически первый традиционный тип культуры

Науки, изучающие историю первобытной культуры. Особенности культурологического подхода к изучению культуры первобытного общества.

Социо-культурогенез: переход от биологической структуры животного к человеческой форме бытия. Формирование культуры как универсального механизма самоорганизации общественной жизни, генетически ненаследуемой памяти человечества, системы норм и запретов. Роль традиции в первобытной культуре.

Синкретическая целостность первобытной культуры. Практически-духовный характер жизнедеятельности первобытного общества. Художественная и эстетическая грани первобытной культуры. Формы и функции первобытной культуры.

Понятие традиционной культуры, ее временные и пространственные границы. Символический характер традиционного искусства, его место в системе культуры. Региональные варианты традиционной культуры.

Тема 1.2. Проблемы культурогенеза и происхождения искусства

Сущность и содержание антропогенеза и социокультурогенеза. Ведущие теории происхождения человека и их критика. Вопрос о начале антропогенеза и прародине человека. Концепции культурогенеза.

Факторы антропогенеза и его нелинейно-вариативный характер. Фундаментальные отличия человеческого сообщества от сообщества млекопитающих. Роль культуры в становлении общества и человека.

Этапы антропогенеза и социокультурогенеза. «Неандертальская проблема» и особенности ее анализа. Становление человека современного антропологического типа. Кроманьонский человек и формирование родовой общины.

Проблема происхождения искусства: «технический» и интеллектуальный аспекты. Условность употребления понятия «первобытное искусство». Предназначение образов искусства. Ведущие теории происхождения искусства. Функции первобытного искусства.

Неолитическая революция – завершающий этап социокультурогенеза.

Тема 1.3. Этапы развития первобытной культуры

История открытия и изучения памятников первобытной культуры. Археологическая и историческая периодизации древнейшей истории человечества и основные достижения каждого периода.

Верхний палеолит: климат, флора и фауна Места обитания и особенности хозяйственной деятельности верхнепалеолитических культур. «Закон переноса» как норма первобытного прогресса. Формирование родовой общины и ее характеристики. Особенности художественной деятельности эпохи верхнего палеолита и ее эволюция. Важнейшие памятники верхнепалеолитического искусства.

Культура эпохи мезолита. Дискуссионность термина «мезолит». Природно-географические условия, флора и фауна новой эпохи. Мезолитические орудия труда и формы производственной деятельности. Поиск новых основ культуры. Мезолитическое искусство: образы, сюжеты, достижения.

Культура неолита и энеолита. Неолитическая революция: переход к производящему хозяйству и изменение основ социальной жизни. Три пути выхода из первобытного состояния. Развитие сложных мифологических представлений. Условный характер неолитического искусства. Орнаментальный схематизм изображений. Возникновение сложной геометрической символики (крест, круг, квадрат, свастика и т.д.). Истоки пиктограммы. Широкое развитие прикладного искусства. Зарождение архитектуры.

Развитие культуры в эпоху бронзы. Мегалитические сооружения эпохи: техническая и религиозно-культуовая сторона проблемы.

Рекомендуемая литература

1. Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии. – М.-Л., 1966.
2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988.
3. Бадер О.Н. Капова пещера. Палеолитическая живопись. – М., 1965.
4. Вильчек В.М. Прощание с Марксом: Алгоритмы истории. – М., 1993.
5. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. – М., 1993.
6. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1995.
7. Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. – М., 1964.
8. Искусство народов Африки. Очерки художественной культуры с древности до наших дней. – М., 1975.

9. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник / Под ред. А.П. Чубовой. – 4-е изд. – М., 1980.
10. Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. СПб., 1997.
11. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М., 1983.
12. Косырев А.Ф. Философия мифа: Мифология и ее эвристическая значимость: Учебное пособие для вузов. – М., СПб., 2000.
13. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой. М., 1995. Т. 1.
14. Культурология. История мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М., 2003.
15. Ларичев В.Е. Прозрение. – М., 1990.
16. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
17. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.
18. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. – М., 1973 (серия Малая история искусств).
19. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т., изд. 2-е. – М., 1988.
20. Стеблин-Каменский М.И. Миф. – Л., 1976.
21. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. – М., 1985.
22. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.
23. Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. – М., 1969.
24. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
25. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М., 1991.
26. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия / Сост. И.А. Химик. СПб., 1994.
27. Хьюбнер К. Истина мифа: Пер. с нем. – М., 1996.
28. Элиаде М. Космос и история. – М., 1987.
29. Якушин Б.В. Гипотезы происхождения языка. М., 1984.

РАЗДЕЛ 2

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Тема 2.1. Культура Древнего Востока как исторический тип

Предпосылки возникновения цивилизации. Социокультурное своеобразие различных вариантов генезиса раннеклассовых обществ. Пространственно-временные границы древних цивилизаций. Хронология и основные этапы развития культуры древневосточного типа.

Общие черты в духовной культуре древних цивилизаций. Внеличностный характер архаического мировоззрения. От полисных и государственных религий к мировым. Развитие понятийно-логического мышления. Автономизация рационального подхода к реальности от иррационального в математическом, медицинском, правовом знании Ближнего Востока.

Общее и особенное в образной концепции мира древневосточных культур и место в ней человека. Понятие «контекстуальной личности». Дифференциация форм художественной деятельности. Иерархия искусств в древних обществах и их функция. Культурные контакты Востока и Запада, взаимовлияние и взаимообогащение. Первые попытки универсализма; понятие «культурной вселенной».

Место писца в древневосточных культурах. Роль социальных факторов в появлении письма. Этапы возникновения письменности. Полифункциональность письменности. Когнитивные процессы и возникновение алфавита. Исторические условия формирования понятия числа и числовых систем. Истоки математического мышления.

Тема 2.2. Региональные варианты развития культуры Древнего Востока: Месопотамия

Своеобразие экологии региона и ее влияние на формирование культуры. Проблема происхождения шумеров, особенности взаимодействия шумерской и аккадской цивилизаций. История возникновения цивилизаций **Шумера и Аккада.**

Мифология Шумера и Аккада. Астрологические и математические знания древних шумеров и аккадцев. Космогонические представления вавилонян. Возникновение клинописи. Основные темы шумерской, аккадской и старовавилонской литературы. Влияние древнемесопотамской словесности на литературу соседних стран, на Библию и через нее – на литературу Европы.

Специфика древнемесопотамской архитектуры: храмовое действо и синтез искусств.

Особенности создания образа человека и его эволюция в культуре Шумера, Аккада и Древнего Вавилона. Посвятительный характер храмовой скульптуры и ее идеологическая нагрузка.

Специфика **хетто-митаннийской, сиро-финикийской и палестинской** культурных традиций. Понятие «библейские земли» и его значение для исследования библейских текстов. Возникновение сборников литературных текстов Древней Палестины и формирование Ветхого Завета. Происхождение иудейского Писания, его структура, идеи. Основные жанры священных книг. Специфическое редактирование поэтических произведений Завета религиозной догматикой. Талмуд – ученые комментарии Писания. Влияние Танаха на распространение грамотности среди еврейского мужского населения. Сюжеты Ветхого Завета в мировой художественной культуре.

Культура Ассирии. Ассирийская держава и ее наследие в области политической теории и практики, военного дела, права, историософии.

Централизация власти и особенности художественной культуры Ассирии. Поликультурный характер ассирийской традиции. Первая библиотека и ее комплектация. Своеобразие ассирийской архитектуры. Светский характер придворного изобразительного искусства и особенности репрезентации правителя.

Культура Нового Вавилона. Теократическая форма государственной власти и особенности социальной структуры общества.

Совершенствование месопотамской системы письма. Ученые писцы и жрецы как основные хранители месопотамской культуры. Достижения вавилонской математической астрономии:

Религиозный и культовый характер искусства. Культ бога Мардука и храмовые празднества в его честь как ярчайшее проявление синтеза искусств. Вавилон Навуходоносора: реставрация храмов Эмах, Эсагилы, Нинурты; строительство моста через Евфрат и канала Либил-хигалла, дворцов в южной части города, «Дороги процессий»; украшение ворот Иштар. Т. н. «висячие сады» Семирамиды: мифы и реальность. Судьбы древней месопотамской культуры.

Тема 2.3. Древний Египет – региональный вариант культуры древневосточного типа

Древнеегипетская культура – классическая модель канонической культуры. История изучения культуры Древнего Египта. Особенности эколого-географического положения региона и его влияние на специфику древнеегипетской культуры.

Образ мира в культуре Древнего Египта. Своеобразие мифологии и религии. Пантеон. Иерархия египетских богов и их активное участие во всех сферах жизни древних египтян. Культ животных как часть культа природы. Архетипы растительного и животного мира в искусстве и мифологии древних египтян. Солярный культ.

Храм как образ вселенной. От мастабы к пирамиде. Храм и храмовое действо: мистерии Осириса и Исиды, празднества Амона-Ра, обряды мумификации и погребения. Расцвет храмового зодчества в эпоху Нового царства.

Влияние заупокойного культа на содержание и формы культуры. Особое отношение египтян к миру вещей; погребальный инвентарь и его аналогия с предметами быта.

Образ человека в культуре Древнего Египта. Компоненты сложной сущности человека и его место в мире. Возникновение скульптурного портрета. Египетская скульптура и ее эволюция от Древнего царства к Новому. Древнеегипетская концепция царственности и красоты.

Возникновение письменности. Статус писца в культуре Древнего Египта. Связь пиктографической, иероглифической письменности и изобразительного искусства. Место науки в культуре. Духовные искания египтян и отражение их в лирической поэзии, эпосе, сказках.

Основные принципы древнеегипетского искусства. Древнеегипетский художественный канон. Статус художника в древнеегипетской культуре. Изобразительное искусство и литература о музыке, танцах, искусстве запаха.

Тема 2.4. Средний Восток – региональный вариант культуры древневосточного типа

Своеобразие социокультурного развития Древнего Ирана. Важнейшие факты истории Древнего Ирана. Священная книга персов «Авеста» и ее мировое значение. Зороастрийская религия и ее влияние на духовную жизнь Запада и Востока. Особый характер веротерпимости персидских царей. Процессы этнического смещения, синтез культур и религиозных представлений различных народов Персидской державы.

«Образцовые хозяйства» персидских царей – воплощение сути царской идеологии Ахеменидов.

Строительная деятельность Ахеменидов как проявление предначертанной им миссии по упорядочению мира. Имперский характер иранской архитектуры – дворцовой, культовой, мемориальной; богатство ее декоративно-пластического убранства (Пасагарды, Персеполь, Сузы). Синтез архитектуры и скульптуры, конструктивные особенности зодчества (колонны, каменное строительство, ападана, рельеф на цоколе). Амальгама различных культур-

ных традиций народов персидской державы. Древнеперсидское искусство – результат органического синтеза иранских художественных традиций и технических приемов с эламскими, ассирийскими, египетскими, греческими и другими, давший заимствованным формам новые функции и значение.

Рекомендуемая литература

1. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. – М., 1976 (Серия «Малая история искусств»).
2. Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М., 1980.
3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 3 изд-е. – Л., 1990.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Т.1. – М., 1996.
5. Древние цивилизации. – М., 1989.
6. Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. – М., 1992.
7. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. Древний Восток. Античность. – М., 1981.
8. Клима И. Общество и культура древнего Двуречья. – Прага, 1967.
9. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: Человек, судьба, время. – М., 1983.
10. Культурология. История мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М., 2003.
11. Лирика Древнего Египта. – М., 1965.
12. Лирическая поэзия древнего Ближнего Востока. – М., 1983.
13. Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана. – М., 1977.
14. Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. – Л., 1956.
15. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – Л.- М., 1961.
16. Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир: Хрестоматия / сост. И.А. Химик. – СПб., 2004.
17. Мифология древнего мира. – М., 1977.
18. Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973 (БВЛ, т.1).
19. Редер Д.Г. Мифы и легенды древнего Востока. – М., 1965.
20. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. Л.-М., 1958.
21. Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсон Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. – М., 1984.
22. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). – М.-Л., 1961.
23. Якобсен Т. Сокровища тьмы: История месопотамской религии. – М., 1995.
24. Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. – М., 1981.

РАЗДЕЛ 3

КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО МИРА

Тема 3.1. 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. Особенности проявления личностного начала. Проблема соотношения безличного рока-судьбы и воли человека.

Аполлонически-дионисийская традиция в культуре античности. Влияние Элевсинских мистерий и орфического учения на религиозное сознание и этические представления греков. Агонистическое начало и его значение в социальной и культурной реальности античности. Возникновение «возвышенного досуга». Искусство как «*techné*», «*ars*»; искусство как мимезис. Формирование эстетического сознания. Сущность мусического воспитания и его значение.

Этапы развития античной культуры. От мифа к логосу и эпосу; формирование античного радио. Общее и особенное в образной концепции мира и человека в культуре Древней Греции и культуре Древнего Рима. Культурные контакты античного мира. Первые попытки универсализма; понятие «культурной вселенной». Возникновение синтеза культур в эллинистическом мире и Римской империи.

Тема 3.2. Культура Эгейского мира

Древнегреческие мифы и легенды об острове Крит и пеласагах. Ведущие археологические открытия Эгейской культуры. Расшифровка древнегреческого письма.

Древнейшее население Эгейского мира. Гегемония Крита в Эгейском мире на рубеже III-II тыс. до н. э. и ее отголоски в греческих мифах. География торговой деятельности критян, продукция их экспорта и импорта. Исторические сведения о теократии и религии Крита. Скульптура, архитектура, фрески и керамика Крита как источник сведений о жизни и культуре островитян. Своеобразие художественного языка минойского периода. Вторжение ахейцев на Крит и начало ахейского владычества в Эгейском мире.

Формирование микенской культуры и ее периодизация. Особенности структуры микенского общества и его политические центры. Влияние

критской культуры на микенскую знать. Своеобразие культуры Микен. Толосы, или «купольные гробницы» позднемикенской эпохи. Архитектура дворцов в Микенах и Тиринфе.

Территориальная экспансия ахейцев и их культурные контакты. Приход дорийских племен и гибель ахейского общества. Преемственность ахейской и дорийской культур.

Тема 3.3. Мифологическое начало в культуре античной Эллады

Этапы развития греческой мифологии.

Архаический период: переплетение догреческой и греческой мифологии. Микенское происхождение греческих мифов. Представления греков о первосилах мироздания. Фитоморфные, зооморфные и миксантропические образы греческой мифологии. Титаны и титаниды. Битва богов с титанами и установление власти Зевса. Отзвуки борьбы с догреческими верованиями в мифах о титаномахии.

Классический (олимпийский) период развития греческой мифологии и его связь с повседневной жизнью и идеалами фессалийской аристократии. Браки Зевса как миссия по упорядочению мира. Антропоморфизм олимпийских богов. Образ героя в греческой мифологии и его эволюция от гомеровского периода к эллинизму. Границы между богами и героями. Смысл исканий героев Эллады и их воплощение в подвигах Геракла, Тезея, Персея, Ахилла, Аякса, Агамемнона, в странствиях Одиссея и Эдипа и т. д. Столкновение героя с судьбой: всемогущество рока и свободный выбор человека. Культ героев; героизация павших на войне, основателей городов, а также основателей философских школ и выдающихся поэтов.

Отсутствие догматической кодификации греческого мифа и многообразие его античных интерпретаций. Образы богов и героев в древнегреческом искусстве. Мифы античной Эллады в истории художественной культуры. Использование античного мифа как средства воплощения идей своего времени.

Тема 3.4. Культура Древней Греции гомеровского периода и архаики

Эколого-географические условия формирования и развития древнегреческой цивилизации.

XI-VIII вв. – Темные века греческой истории. Отражение Темных веков в «Илиаде» и «Одиссее». Троянская война: эпос и история. Спор унитариев и аналитиков по так называемому «гомеровскому вопросу». Поэтика «Илиады» и «Одиссеи». Гомеровский эпос как квинтэссенция культурного самосознания древних греков. Образы богов и героев в «Илиаде» и

«Одиссее». Реалии культуры протогеометрического и геометрического стилей. Древнейшие святилища и их архитектурное оформление. Декорирование дипилонской керамики. Рождение рисунка как самостоятельного вида искусства. Утверждение человека в качестве значимой темы художественной культуры IX- VIII вв. до н. э. Пластические фигурки людей и животных из глины и бронзы.

Период архаики. Успехи в социально-экономическом развитии Древней Греции VIII-VII вв. до н. э.. Полисное устройство общественной жизни Эллады. Активные контакты греков с другими народами и осмысление единства греческого мира. Формирование полисного патриотизма и единства эллинского мира. «Ориентализация» древнегреческой культуры. Иония – «первая родина мудрецов и поэтов». Зарождение философии. Философы милетской школы. Пифагор и начало интеллектуальной революции в Греции. Расцвет лирической поэзии. Письменное закрепление «канонического» варианта гомеровского эпоса. Рождение театра и театральной драматургии. Учреждение Великих Дионисий. Рост городов и расширение масштабов строительства. Разработка различных типов храмов и рождение ордерной системы. Своеобразие дорического и ионического стилей. Архитектурные сооружения Греции периода архаики. Сюжеты и формы храмовой скульптуры. Искусство вазовой росписи.

Тема 3.5. Культура Греции эпохи классики

Победа Эллады в греко-персидских войнах. Социально-экономические и политические предпосылки возвышения Афин как «центра просвещения Эллады».

V в. до н. э. – эпоха классики. Рациональное постижение мира как основа поиска идеальной нормы культууроформирующей деятельности. Разработка представлений о гармонии, мере, ритме, симметрии в сфере социального проектирования, в области философии, истории, искусства.

Теоретические и практические попытки создания «идеального города». Афины – зримое воплощение «образцового города». Фидий и реконструкция Афинского акрополя. Ордерная система, фронтонная композиция древнегреческого храмового зодчества как отражение идеи «божественной мерности». Поэтическое прославление разума человека и размышления о его границах в драматургии V в. до н. э. Понятие калокагатии и его художественные воплощения в скульптуре V века до н. э. Идея космической гармонии, аполлоническое и дионисийское начало в древнегреческой музыке.

IV в. до н. э. – время конфликтов и потрясений; кризис античного полиса. Завоевание Греции Македонией. Экспансия на Восток и походы Александра Македонского.

От классики к эллинизму. Разрушение «ментального равновесия» «золотого века» древнегреческой демократии; утрата чувства сбалансированности и устойчивости мироздания. Рассогласование «божественной» и «человеческой» меры в софистике и обоснование Критием тирании. Агон Сократа и софистов. Скептицизм, стоицизм и эпикуреизм как отражение нарушения идеи классического равновесия. Проекты Платона и Аристотеля – социальные утопии IV в. до н. э. Поворот философской мысли от идеи демократии к образу единоличного правителя. Теоретическое обоснование всевластия сильной личности в трудах Ксенофонта и Исократ.

Распад универсальной целостности художественного восприятия мира. Обретение искусством лирически преобразованного образа мира. Утрата гармонической ясности монументального искусства, нарастание интимно-лирических интонаций. Развитие искусства портрета. Исчезновение хоровой драмы. Ощущение трагических диссонансов эпохи в творчестве Еврипида.

Тема 3.6. Культура эпохи эллинизма

Образование империи Александра Македонского и причины ее распада. Взаимодействие древневосточной и эллинской культур. Монархия – новый в европейской истории тип государственного правления. Образ Александра в античной историографии и литературе: мифологизация царя и его деяний. Своеобразие мироощущения эпохи эллинизма, изменение образа мира и человека.

Становление профессиональной науки и формирование знания энциклопедического типа. Развитие математического и естественнонаучного знания, практической медицины. Разъединение философии и науки, философии и политики, устного и письменного слова; культ книги. «Музеефикация» культуры, появление рефлексивной позиции по отношению к прошлому. Парадоксальное сосуществование мифа и логоса. Религиозный синкретизм, отождествление эллинских богов с восточными. Разнообразие путей достижения «сокровенного знания»: философия, мистерия, религиозное откровение, магия.

Постепенное исчезновение полисных ценностей из области художественного творчества. Гибель эпического сознания. Новые темы в искусстве эллинизма. Рождение «искусства для искусства». Ориентация искусства на заказ.

Тема 3.7. Истоки культуры Древнего Рима. Мир этрусков

Эколого-географическое положение Италии и ее древнейшее население: латиняне, умбры, самниты, этруски и др. Происхождение этрусков, их легендарная история. Развитие транзитной торговли и консолидация этрусского общества, экспансия как условие его жизнеспособности. Расцвет, кризис и гибель этрусского общества. Модель расселения этрусков и планировка города. Погребальные обряды этрусков. Этрусские гробницы как воплощение представлений о загробном мире и источник наших знаний о культуре загадочного народа. Нравы и обычаи этрусков, положение этрусских женщин.

Культура этрусков – двойственная специфика анахронизма греческой и предтечи римской культурам. Замкнутый характер культуры этрусков. Создание специфического «имиджа» этрусского общества: мистификация образа жизни правителей, ориентация на иноземное, мимикрия форм, ярко выраженная ритуализация жизни. Своеобразие этрусского мифа и религии.

Экспрессионистическая манера мировосприятия и отражение ее в искусстве. Достижения этрусской культуры: росписи гробниц, скульптурный портрет, архитектурные терракоты, керамика импасто и буккоро, мелкая бронзовая пластика, бронзовые зеркала, геммы, ювелирное искусство (техника зерни). Проблема заимствований и самостоятельности этрусской культуры. Этрусские корни римского искусства.

Тема 3.8. Культура Древнего Рима от эпохи царей к республике

От эпохи царей к эпохе республики. Возвышение Рима. Структура древнеримского общества, его экономические отношения и военная организация. Борьба патрициев и плебеев. Особенности религиозного сознания древних римлян. роль легенды и исторического предания в римской культуре. Легенда об основании Рима и ее художественное воплощение. Civitas – древнеримская община и ее устройство. Патриархальные представления и их роль в общественном сознании римлян. Сакрализация раннего римского права. Древний идеал римлянина – доблестный воин и защитник отечества. Римские добродетели и система воспитания в Древнем Риме.

Понимание истории у римлян: источники – родовые предания и жреческие анналы государственного архива; отсутствие записей о причинах и следствиях событий, подмена «истории» хронологией в ранней римской историографии. Относительное запаздывание художественного развития древнего Рима по сравнению с гражданским.

Тема 3.9. Эллинизация Рима и формирование целостной «античной культуры»

III в. до н. э. – усиление Рима, завершение Пунических войн, покорение Греции и Македонии. Захватнические войны II века до н. э. Социальные и экономические перемены в Риме. Эпоха политической борьбы и гражданских войн. Утрата римлянином чувства защищенности, стабильности жизни. Распространение восточных культов, магии, астрологии и оккультизма. От гражданина к подданному. Эмансипация сознания образованного римлянина и разрушение власти традиции.

Драматизм встречи эллинской культуры и Рима, формирование собственно античной культуры. От заимствования образцов греческой культуры к духовной эллинизации римской знати. Рационализация сознания образованной части общества и размежевание последней с традиционным мышлением, совмещение «культуры авторов» и «культуры авторитетов». Борьба «грекофилов» и консерваторов. Коллизия «Греция – Рим», «рефлексивное – нормативное» как зеркало современной культуры. Специфика римской науки и усвоение энциклопедического типа знаний, свойственного эллинизму. Формирование художественной культуры республиканского Рима в тесном взаимодействии с этрусским и греческим искусством. Заимствование греческого литературного театра и его трансформация. Эволюция литературного театра в Древнем Риме. Развитие римского скульптурного портрета; архитектурные комплексы периода республики.

«Возвышенный досуг» как средство «бегства от действительности». Гай Валерий Катулл – поэтизация образа жизни интеллектуальной элиты и создание нового образа любви к женщине. Популяризация эпикуреизма. Лукреций Кар и его философская поэма «О природе вещей». Философский скептицизм. Поиск нового идеала правителя. Марк Туллий Цицерон и его трактат «О государстве». Теоретическая рефлексия норм и практическая распущенность нравов. Разрыв культуры элиты и культуры масс. Формирование массовой культуры.

Тема 3.10. Культура Рима периода империи

I в. н. э. – утверждение монархического правления. Прекращение гражданских войн и развитие экономики. Оживление хозяйственной и политической жизни римской провинции. Превращение Рима в «вечный город». Эволюция образа римской истории. Образ и культ Октавиана Августа как мифотворца. От Калигулы – «бога на троне» к Нерону – «актеру на троне». Новый тип самосознания власти и его художественные воплоще-

ния. Власть и философия: стоицизм Сенеки. Своеобразие римского искусства середины и 2-ой половины I в. н. э. Трагическая судьба Помпей, Геркуланума и Стабиев в I в. н. э. и археологические открытия XIX в.

II в. н. э – золотой век Римской империи. Расцвет провинций, возникновение новых городов, развитие торговли. Политика централизации и бюрократизации империи. Активная завоевательная политика Траяна и ее выражение в искусстве (форум Траяна). Культурная политика Адриана. Распространение христианства. «Эллинское возрождение»: реминисценции прошлого как средство «оживления» культуры. Развитие правоведения и науки. Возрождение прежних философских учений и превращение философии в игру. Поиск «эзотерических» оснований культуры. Создание Пантеона. Идея «единого Бога» как предмет философского рассмотрения и религиозных исканий. Объединение мифа, мистерии и философии в художественном творчестве. Развитие интереса художественного творчества к частной жизни, интимным переживаниям человека. Утверждение романа как нового литературного жанра. Юмор и острая сатира «золотого века». Освоение греческой пластики в области скульптурного портрета, поиск новой одухотворенности образа. Портреты эпохи Адриана; скульптурные образы второй половины II в. н. э. и т.н. «фаюмский портрет».

III-IV вв. н. э. – кризис римской империи. Провинциализация и «варваризация» армии, частая смена императоров, отпадение провинций от центра. Изменение социального состава христианских общин, превращение христианства в официальную религию империи. Распад и гибель Римской империи.

Неоплатонизм – последняя оригинальная философская концепция античности. Отход от античных традиций и начала византизма в архитектуре и росписях христианских катакомб. Расцвет психологического скульптурного портрета. Ориентализация империи. Художественное наследие восточных провинций Рима.

Новые черты в культуре IV – V вв. до н. э. Падение общего уровня образованности и грамотности. Расширение и усложнение христианского вероучения и отражение его в литературе. Борьба античности с новыми художественными принципами. Христианская базилика. Создание обобщенных образов доминуса в скульптурных портретах. «Варваризация» искусства.

Мировое значение античной культуры.

Рекомендуемая литература

1. Античная драма. М., 1970.
2. Античная литература. Греция: В 2 т. – М., 1989.

3. Боннар А. Греческая цивилизация: Пер. с фр. – М., 1985.
4. Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет: Очерки. – М., 1975.
5. Виппер В.Р. Искусство Греции. – М., 1972.
6. Вошинина А.И. Античное искусство. Исторический очерк. – М., 1962.
7. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. – СПб., 1995.
8. Древняя Греция. Литература. СПб, 1995.
9. История всемирной литературы. – Т.1. – М., 1983.
10. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность, Средневековье, Возрождение: Курс лекций / Под ред. С.Д. Серебряного. – М., 1998.
11. Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М., 1970.
12. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. – М., 1988.
13. Культура Древнего Рима: В 2 т. – М., 1985.
14. Культурология. История мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М., 2003.
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с польск. – М., 1990.
16. Лосев А.Ф., Тахогоди а.А. Боги и герои Древней Греции. – М., 2002.
17. Павлов В.В. Древнеегипетский портрет I-IV вв. – М., 1967.
18. Сидорова Н.А. Афины. – М., 1974.
19. Сидорова Н.А. Искусство эгейского мира. – М., 1972.
20. Словарь античности: Пер. с нем. – М., 1989.
21. Соколов Г.И. Эгейское искусство. – М., 1972.
22. Соколов Г.И. Мирон, Поликлет. – М., 1961.
23. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М., 1971.
24. Чубова А.П. Скопас. – Л., 1959.
25. Чубова А.П. Фидий. – Л., 1962.
26. Чубова А.П. Иванова А.Н. Античная живопись. – М., 1967.
27. Чубова А.П. Древнеримская живопись. – Л., 1967.
28. Чубова А.П. Этрусское искусство. – М., 1972.

РАЗДЕЛ 4

КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 4.1. Культура Средних веков как общий исторический тип

Понятие «средневековье», его хронологические рамки и периодизация. Просвещение и Романтизм о средневековой культуре. Рождение медиевистики; осмысление культуры Средневековья как особого исторического типа. Место культуры Средневековья в мировой культуре.

Экономические и социальные основы средневековой цивилизации. Мировые религии в эпоху Средневековья. Господство религиозного начала в средневековой эпохе; роль догмата, традиции, канона, священного писания. Место ритуала в жизни средневекового человека; понятие «бытие-вокруге-храма». Теологическая модель мира и ее варианты в различных религиях. Место Библии в культуре Средневековья. Христианская картина мира: идея Абсолюта как антроподицея и феодицея, освобождение человека от вещной включенности в природу, иерархия природных и социальных сил, основные пространственно-временные характеристики мира, образы и символы. Средневековая схоластика, семь свободных искусств и анаagogический путь познания. Двойственная природа человека и его место в мироздании. Социальная структура феодального общества и морфология средневековой культуры. Двойной аспект восприятия мира: официальная культура (церковная, рыцарская) и «смеховая».

Место искусства в средневековой культуре. Искусство как образная философия эпохи; средневековая концепция творчества. Роль знака и символа; символическая интерпретация мира как воплощение сверхчувственной идеи в чувственном облике. Особое отношение к вещи в условиях ремесленного производства; роль ремесленника как посредника между миром идей и вещью. Реабилитация ручного труда в зрелое и позднее Средневековье. Господствующие виды искусства и специфика синтеза искусств в эпоху Средневековья. Универсальность социального адресата художественного творчества; коллективные формы существования художественной культуры.

Тема 4.2. Культура Византии

Возникновение и развитие византологии. Хронологические рамки византийской культуры. Исторические предпосылки формирования византийской культуры. Преемственность Византии по отношению к Риму. Синтез ближневосточной и античной традиций в культуре Византии. Своеобразие мироощущения «ромея».

Этапы развития византийской культуры. Раннехристианская культура: формирование принципов средневекового мировосприятия, поиск одухотворения образа, новой тематики, иконографии; рождение канона. Культура «эпохи Юстиниана». Константинополь – гигантская «лаборатория» византийской культуры. Возникновение принципов византизма; системообразующие категории византийской образности. Византийский храм как модель мира: смысл и эстетика литургического действия, особенности организации архитектурного пространства, символика образов, принципы росписи и декора. Византийская иконопись и мозаика – умозрительное изображение неизобразимого, трансцендентного мира. Разработка и распространение греческой графической традиции в славянских культурах. Эпоха иконоборчества и возрастание роли светской культуры. «Македонское возрождение»: культивирование античных традиций. Эпоха средневизантийской культуры: развитие литературы, философской, политической, исторической и естественнонаучной мысли. Школы и образование в Византии. Поздняя византийская культура: период политической раздробленности, возрождение и упадок империи, укрепление эсхатологического начала в мировосприятии. Возрастание роли национальных культур; взаимодействие столичной (элитарной) и местных (провинциальных) культур. Паламиты и исихазм. Напряженная духовная жизнь, богатство и многообразие форм византийской культуры в эпоху «Палеологовского возрождения». Жизнь и быт византийского императорского двора как квинтэссенция культуры. Место культуры Византии в мировой культуре.

Тема 4.3. Истоки и периодизация культуры западноевропейского Средневековья

Хронология и периодизация развития средневековой культуры Запада; подвижность хронологических рамок в пределах региона. Гибель Римской империи; расселение варваров. Мозаика варварских королевств и пестрота, неустойчивость, динамизм их культурных традиций. Система ценностей, представления о мире и духовный потенциал языческой культуры германских народов. Культура викингов на Севере Европы.

Своеобразие художественных форм, привнесенных варварами. Сложение культуры западноевропейского Средневековья как результат столкновения и взаимодействия культур «варварских» народов, Востока и античного наследия. Распространение христианства на «варварский» мир. Период «Каролингского возрождения» и попытка создания Германского мира. Реставрационная культурная политика Карла Великого; обращение к античному и византийскому наследию. Обновление христианской антич-

ной традиции; поиск новых путей образного осмысления мира. Культурная монополия духовенства. Шедевры культуры Каролингской и Оттоновской эпох как опыт интеллектуального и художественного становления средневекового Запада.

Тема 4.4. Церковная и городская культура романской эпохи и готики

Происхождение и сущность понятий «романская» культура, «готика».

Романская культура. Социально-экономическое и политическое устройство Европы в романскую эпоху. Испанская Реконкиста и начало религиозных войн. Экспансионизм средневекового христианского мира; материальные и демографические причины, духовный и эмоциональный строй крестовых походов. Возникновение рыцарских и монашеских орденов. Роль монастыря в развитии романской культуры. От римской базилики к романскому храму. Образный строй и конструктивное решение романского собора как «вместилища слова». Ипостаси Бога в церковной культуре романской эпохи: Бог-Творец, Триумфатор, Судия, Dominus, Царь. Отражение монархической и триумфальной концепции Бога в образах романской скульптуры. Шедевры архитектуры, скульптуры, монументальной живописи, прикладного искусства романской эпохи. Рукописная книга и ее место в средневековой культуре романского периода. Своеобразие художественной культуры XI-XII вв. во Франции. Германии, Италии.

Культура готики. Становление феодальных монархий в XI-XIII вв. Торговые и интеллектуальные обмены Запада и Востока, христианского, византийского и мусульманского мира. Возникновение национальных культур в средневековой Европе. Расцвет городов и их статус в период зрелого и позднего Средневековья. Три культурных типа города (столицы, вольные коммун, университетские города). Формирование средневекового гуманизма на основе идеи человеческой природы Христа. Почитание Христа Страждущего, открывающего путь спасения. Готический собор как храм открытого типа. Конструктивные и образные открытия готики, воплощающие мироощущение эпохи. Место скульптуры и витража, литургической драмы и грегорианского хорала в готическом храме. Храм – часть «тела города», сосредоточие общественной жизни. Роль церкви и городской общины в строительстве собора. Артели каменщиков, их организация, профессиональный статус, символический характер и ритуалы. Строительство храма как процесс «сотворения мира».

Национальные образы церковной готики; периодизация готического искусства. Развитие светской городской культуры. Университеты – центры

науки и словесности средневековой Европы; история возникновения, основные университетские города, взаимоотношения профессоров и студентов.

Тема 4.5. Рыцарская и «смеховая» культура

Роль крестовых походов в формировании *рыцарской культуры*. Возникновение рыцарских орденов и их место в культуре. Замковая рыцарская культура в Средневековой Европе. Замок, его функции, структура, художественное своеобразие, изменение во времени. Система рыцарского воспитания и образования. «Куртуазный универсум» средневековой культуры. Пир и турниры – часть образа жизни средневекового рыцаря. Культ Прекрасной Дамы: образ вассального служения, идеальная страсть и «куртуазная игра». Вещь как средство утверждения социального статуса рыцарского сословия; художественно-эстетическое оформление быта феодалов. Искусство – компонент феодальной роскоши, досуга и развлечений. «Шансон-де-жест» – переосмысление народно-эпических преданий в средневековой среде. Песенно-поэтический характер творчества трубадуров, труверов, миннезингеров; танец в замковой культуре. Рыцарский роман. Образ рыцаря в художественной культуре Средневековья.

«Смеховая» культура Средневековья, ее субъекты и функции. Генетическая связь фольклора с языческой культурой; противоречивое взаимодействие язычества и христианской мифологии. Материально-телесное начало в народной культуре. Аграрно-календарные празднества, карнавалы, «праздники дураков», ярмарки, шутовство как формы «смеховой» культуры. Карнавал: объекты пародирования, синтез обрядово-зрелищных форм. Площадной театр и его жанры (миракли, мистерии, моралите, фарс). Гистрионы – носители «смеховой» культуры. Народное зодчество, его национальное своеобразие. Орнаментально-ритмическая доминанта в фольклорном творчестве.

Рекомендуемая литература

1. Беленький М.М. О мифологии и философии Библии. – М., 1977.
2. Всеобщая история искусств. В 6 т. Искусство средних веков. Кн. 1-2. – М., 1960-1961.
3. Гуревич А.Я. Средневековой мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.
4. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. – М., 1997.

5. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций / Под ред. С.Д. Серебряного. – М., 1998.
6. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой, 2-е изд-е. – М., 1998.
7. Культурология. История мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М., 2003.
8. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр. – М., 1992.
9. Муратова К.М. Мастера французской готики. – М., 1988.
10. Носенко Т.В. Иерусалим. Три религии – три мира. – М., 2003.
11. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – М., 1987.
12. Очерки истории искусства. – М., 1987.
13. Поръяз А. Мировая культура: Средневековье. – М., 2001.
14. Сопоцинский О.И. Искусство западноевропейского средневековья. – М., 1974.
15. Художественная культура в докапиталистических формациях: структурно-типологическое исследование / Науч. ред. М.С. Каган. – Л., 1984.

РАЗДЕЛ 5

КУЛЬТУРА В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ

Тема 5.1. Общее понятие Возрождения

Дискуссионность понятия «Возрождение»: споры в искусствознании и культурологии о сущности, географических границах, основных чертах культуры ренессансного типа. Особенности перехода от Средневековья к Новому времени в различных странах Европы; проблемы хронологии и периодизации переходной эпохи. Созревание новых экономических и общественных отношений. Географические и естественнонаучные открытия эпохи. Преодоление духовной диктатуры церкви. Ренессансное свободомыслие и секуляризация культуры. Элитарный характер Возрождения. Формирование новых представлений о мире и человеке. Проблема мирового Ренессанса и ренессансных тенденций. Итальянское и «Северное» Возрождение, Барокко (Реформация) и Просвещение как программы и этапы перехода к культуре Нового времени.

Ренессансная картина мира и новый тип человека. Понятие ренессансного гуманизма. Обращение к античному наследию и проблема ренессансного диалога культур. Сочетание традиционалистского и инновационного импульсов в культуре Возрождения.

Морфология ренессансной культуры. Становление профессиональной художественной культуры. Роль меценатства и патронирования в этом процессе. Рождение музея как социокультурного явления.

Италия – родина Ренессанса, классическая страна Возрождения. Итальянская общественно-политическая жизнь и условия возникновения гуманистической культуры. Расцвет городов Италии. Роль города в формировании нового типа культуры. Ренессансный город – олицетворение человека и его деяний. Новый, светский образ жизни. Мечта о совершенном человеке. *Studia humanitatis* – форма раскрытия духовных возможностей человека. Ценностный статус речи. Слово – центр ренессансной Вселенной. Роль риторики, пафос отрицания. Рождение исторического сознания. Трагические противоречия Возрождения: оптимизм Пико делла Мирандола и пессимизм Корнелиуса Агриппы; универсальность гения Леонардо да Винчи и индивидуализм Чезаре Борджиа.

Тема 5.2. Художественная культура итальянского Возрождения

Морфология художественной культуры итальянского Возрождения. Социальный статус художника. Художник как образец человека – индивидуальность, гуманист, деятель, в котором правит интеллект. Культ художника-творца. Периодизация Возрождения в Италии.

Предвозрождение и Раннее Возрождение: основные центры, поиск нового художественного языка; формирование принципа «подражания природе». Джотто – основоположник ренессансной живописи. Новое понимание христианской мифологии, первые открытия в области композиции, пространства и светотени. Мастера сиенской школы живописи Дуччо и С. Мартини. Литературные открытия и гуманистические поиски Данте, Петрарки и Боккаччо. Жанровая характеристика ренессансной новеллы.

Зрелое Возрождение: основные центры, изучение античного наследия, ориентация на опыт и эксперимент, поиск гармонического единения реального и идеального, материального и духовного. Человеческий разум – движущая сила искусства, человеческое тело – образец красоты и пропорционального построения. Поэты и художники о достоинстве человека. Ренессансная архитектура: преобразование собора, создание палаццо. Живопись Кватроченто: перенесение оптических закономерностей в область изобразительного искусства и открытие линейной перспективы. Флоренция и Медичи. Эстетизация быта придворного. Первые опыты ренессансной драматургии.

Позднее Возрождение: основные центры, художественное завоевание видимого мира. Формирование универсальной личности. Представители ренессансной универсальности. Особенности коммуникации между культурой слова и культурой резца и кисти. Ренессансный взлет рыцарского романа (Л. Ариосто и Т. Тассо). Образ гармоничного человека в художественной культуре Позднего Возрождения. Титаны Возрождения. От «титанизма» к «маньеризму». Кризис ренессансного сознания.

Тема 5.3. Культура «Северного Возрождения»

Понятие «Северного Возрождения». Особенности общественно-политической жизни стран Северной Европы. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. Роль протестантской этики в становлении капиталистического предпринимательства. Протестантская культура Германии. Перевод Библии и формирование общенемецкого языка. Гуманистическое богословие Э. Роттердамского и И. Рейхлина. Изобретение И. Гуттенбергом печатного станка. Место художественной культуры в ре-

формационном движении. Демократизм искусства «Северного Возрождения» и его прочные связи с миром ремесленников и бюргеров. Особый путь нидерландского искусства – сохранение осязаемых связей с готикой. Образ человека в художественной культуре «Северного Возрождения». Философская самоуглубленность и христианский гуманизм творчества А. Дюрера. Религиозная экзальтация М. Грюневальда. Пророчества И. Босха и философские притчи-гротески П. Брейгеля. Выделение натюрморта и пейзажа в отдельные жанры. Возрождение традиций Дюрера, Босха. Грюневальда в немецком экспрессионизме XX века. Протестантская музыка как вызов католической церкви.

Рекомендуемая литература

1. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М., 1978.
2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989.
3. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. – М., 1995.
4. Баткин Л.М. Странности ренессансной идеи подражания древним // Античность в культуре и искусстве последующих веков. – М., 1984.
5. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Эстетические учения XI-X вв. – М., 1977.
6. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс. – М., 1977.
7. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.
8. Городская культура: средневековье и начало Нового времени. – Л., 1986.
9. Данилова И. Е. Брунеллески и Флоренция: Творческая личность в контексте ренессансной культуры. – М., 1991.
10. Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи. – М., 1974.
11. Дживелегов А.К. Микельанджело. – М., 1957.
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. II. – М., 1996.
13. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М., 2001.
14. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Под ред Л.М. Брагиной. – М., 1999.
15. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций / Под ред. С.Д. Серебряного. – М., 1998.

16. Культурология. История мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М., 2003.
17. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой, 2-е изд-е. – М., 1998.
18. Либман М.Я. Дюрер и его эпоха: Живопись и графика Германии конца X и первой половины XI в. – М., 1972.
19. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.
20. Немилов А.И. Первые гуманистические кружки в Нюрнберге и их роль в развитии раннего немецкого гуманизма // Ученые записки Ленинградского ун-та, 1958, №251. Сер. Ист. Наук. Вып.28.
21. Петров М.Т. Проблема Возрождения в советской науке. – Л., 1989.
22. Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978.
23. Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение // Февр Л. Бои за историю. – М., 1991.

РАЗДЕЛ 6

КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 6.1. Культура Нового времени как исторический тип

Формирование индустриального общества, технократической цивилизации. Машинное производство, капиталистическое разделение труда, необходимость непрерывного роста материального производства и обеспечения его естествознания. Наука как сила, конституирующая мировоззрение. Становление познания сциентистского типа; идеал классической рациональности и принцип *cogito*. «Законодательный» Разум и социокультурные последствия его господства. Создание технократической цивилизации.

От механистической к динамической модели мира, ее пространственно-временные структуры. Образ мира, разомкнутого в пространстве и во времени. Новый образ природы: от природы-матери, прародительницы к природе как мастерской. Антропоцентризм, историзм и европоцентризм нововременной картины мира. Роль креативного начала в человеке и культуре Нового времени. Образ модерниста. Научные, художественные и социальные эксперименты 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. Своеобразие институционального аспекта: новые институты культуры и их влияние на развитие науки, искусства и повседневность. Образование в культуре Нового времени как «восхождение ко всеобщему».

Программы формирования и развития культуры Нового времени: Возрождение, Реформация, или Барокко, Просвещение, Романтизм, Позитивизм, Модернизм.

Тема 6.2. Западноевропейская культура XVII века

Исторические предпосылки развития культуры Западной Европы в XVII века: углубление противоречий феодальной и раннебуржуазной культур, реформация и контрреформация, ереси, классовые битвы эпохи, торгово-колониальные войны. Динамизм социального пространства культуры XVII века. Центростремительные и центробежные тенденции в культуре. Формирование наций и национальных культур. Драматизм мироощущения эпохи. Утрата единства мира и человека, материального и духовного начал.

Формирование научного знания в западноевропейской культуре XVII века. Научная революция: причины, основные этапы и итоги. Изменение картины мира и формирование новых представлений о науке, ее методах и принципах. Формирование экспериментальной науки. Критика аристотелевской космологии и философии. Деизм. Появление научного сообщества и первые научные общества. Эмпиризм и рационализм – ведущие течения в европейской философии XVII века. Декарт и картезианство. Развитие естественных наук: от Коперника до Ньютона.

Новая модель мира и представления о «малости» и «величии» человека перед лицом мироздания. Образ человека эпохи и его своеобразие.

Проблема типологизации культуры XVII века. Реформация и Барокко. Дискуссионный характер понятия «барокко». Характеристика стиля барокко в искусствознании XIX века (Я.Бурхардт, Б. Кроче, Г. Вельфлин, Ригль и др.). Оценка барокко в социологии искусства (М.Дворжак, Э. Панофски и др.). Исследование барокко в 1930-1950-е гг. и его реабилитация (Э. д'Орс, А. Фосийон, Ж. Руссе, В.Л. Тапье). Отечественная наука о барокко: концепция А. Бенуа, дискуссия Д.С.Лихачева и А.А. Морозова.

Образ мира и человека в барочной картине мира. Антиномичность основных элементов барочного мироощущения. Принцип «остроумия». Стилистические особенности барокко в искусстве.

Классицизм XVII века и его социально-культурные основания. Эстетика и поэтика классицизма. Система жанров в классицистической теории. Французская Академия – оплот классицистической эстетики. Спор о «Сиде» П. Корнеля и формирование классицистического театра. «Поэтическое искусство» Н. Буало. Воплощение классицистических принципов в архитектуре, изобразительном искусстве и музыке. «Спор древних и новых» и его значение в эволюции классицистических принципов. Сравнительный анализ Генриха Вельфлина стилистических признаков классицизма и барокко в области формы.

Место искусства в культуре XVII века. Придворное и «бюргерское» искусство. Рождение новых жанров и их значение. Ведущая роль драматургии и музыки в художественной культуре эпохи. Принцип концепта в искусстве XVII века.

Тема 6.3. Региональные варианты художественной культуры XVII в.

Итальянская культура XVII века. Контрреформация и барокко. Джамбатисто Марино и маринизм. Образный мир поэзии барокко. «Аркадия» и классицистический идеал в итальянской литературе. Итальянская архитектура, скульптура и живопись XVII века. Рим – город барокко. Рим-

ский барочный храм: фасад, план, интерьер. Инновации в градостроительном искусстве. Изменения в дворцовой и парковой архитектуре. Проблема синтеза искусств в творчестве Л. Бернини. Скульптурный портрет и многофигурные композиции. Архитектурные ансамбли Бернини. Академизм и караваджизм в итальянской живописи. Микеланджело Меризи да Караваджо и его шедевры. Принципы караваджизма, его влияние и значение для европейской живописи XVII века. *Музыка Италии XVII века*. «Флорентийская Камерата» и создание первых опер. «Напевная декламация». Творчество Клаудио Монтеверди: от возрожденческой полифонии к барочной опере. Римская школа и рождение оратории. Неаполитанская школа: А. Скарлатти и создание жанра оперы-серия (*Opera seria*). *Aria da capo*, ее форма, типология и значение. Арканджело Корелли и развитие сонатной формы. Жанр *Concerti Grossi* и путь к классическому концерту.

Испанская культура XVII века. Общественный кризис и культура. Роль католической церкви в общественно-культурной жизни Испании. Основные жанры испанской литературы. Лопе де Вега и испанский театр. Луис де Гонгора и гонгоризм. Культисты и концептисты. Проза испанского барокко: роман и его разновидности. Педро Кальдерон де ла Барка и барочный театр. Сарсуэла – национальный музыкально-театральный жанр. «Золотой век» испанской живописи. Двор и художники. Эль Греко и трансформация маньеризма. Особенности художественного видения Эль Греко. Религиозный и бытовой жанр в испанской живописи первой половины XVII века. Диего Веласкес и его открытия в области формы. Портретный жанр в творчестве Веласкеса.

Фламандская культура XVII века. Судьба Нидерландов в XVII веке. Нидерландская революция и ее влияние на европейскую культуру. Демократическое начало и фольклорная традиция в культуре Фландрии. Место живописи в художественной культуре Фландрии. Жизнеутверждающее мировосприятие и внутренний драматизм живописи П.П. Рубенса. Портреты Рубенса и жанр парадного портрета. Религиозные и мифологические сюжеты в живописи Рубенса. Бытовой жанр и семейный портрет. Значение Рубенса в развитии европейского искусства XVII- XIX вв. Ученики Рубенса и характерные черты фламандской школы живописи. Развитие портретной живописи в творчестве Ван Дейка. Демократизм искусства Йорданса. Натюрморты Снейдерса. Антверпен как феномен культуры.

Голландская культура XVII века. Светский характер культуры Голландии и социальные корни этого явления. Бюргерский характер живописи «малых голландцев». «Малые голландцы» и развитие новых жанров в европейской живописи. Групповые портреты Франса Халса. Вермеер

Дельфтского и Рембрандт ван Рейн – крупнейшие художники Голландии. Периоды, стилистические и жанровые особенности творчества Рембрандта. Портреты и автопортреты Рембрандта.

Французская культура XVII века. Становление абсолютизма и аристократическая фронда. Классицизм и официальная литературная политика. «Бессмертные» и реформа французского языка. Драматургия классицизма: П. Корнель, Ж. Расин и Ж.Б. Мольер. Литература барокко во Франции: драматургия, вольнодумная поэзия, роман. Прециозные салоны и литература. «Либертены» и «либертинаж». Развитие прозы во второй половине XVII века. Становление классицизма во французской архитектуре. От Королевской площади к Версалу: принципы классицистического архитектурного ансамбля. Синтез дворцовой и парковой архитектуры в творчестве Л.Лево, А. Ленотра и Ж. Ардуэн Мансара. Ансамбль Версаля и его значение в развитии новоевропейской архитектуры. Борьба тенденций во французском изобразительном искусстве. Придворные живописцы и «городские» художники. Открытие Королевской Академии живописи в Париже и ее значение. Никола Пуссен и утверждение принципов классицизма в живописи. Клод Лоррен и особенности классицистического пейзажа. Музыкальная культура Франции XVII века. Народная песня и *Airs de Cour*. Жанр придворного балета (*Ballet de Cour*) и его значение в развитии музыкально-драматического театра. Комедия-балет – создание Мольера и Люлли. Открытие Королевской Академии музыки. Ж.Б. Люлли и рождение французской оперы. Музыкальная трагедия (*Tragedie en Musique*) – особенности жанра и отличие от итальянской оперы. Классицистические принципы во французской опере. Духовная музыка: мотеты и оратории М.А. Шарпантье. Французские лютнисты и клавесинисты.

Немецкая культура XVII века. Влияние Тридцатилетней войны на трагическое мироощущение немецкого общества. Протестантское и католическое барокко в Германии. Барочная поэзия Германии: жанры и направления. Силезкая школа. «Слово утешения среди бедствий войны» Мартина Опица и неостоицизм. Андреас Грифиус – крупнейший немецкий поэт и драматург барокко. Немецкий театр барокко. Развитие барочного романа в Германии: придворно-исторический и сатирико-дидактический роман. «Симплициссимус» Гриммельсгаузена и его значение. Немецкая музыка XVII века. Протестантский хорал. Генрих Шютц и становление немецкой оперы и оратории. «Духовные концерты» Г. Шютца. Жанр пассиона (*Passion*) и его первые образцы. Светская песня и немецкая духовная кантата. Гамбургская опера и ее особенности. Инструментальная музыка (Букстехуде, Пахельбель, Бибер).

Английская культура XVII века. Морфологический и институциональный аспекты английского искусства. Английская поэзия барокко. Джон Донн и «метафизическая школа». Публицистика эпохи Революции (Лильберн, Уинстенли, Гаррингтон, Гоббс). Джон Мильтон и значение его творчества. Литература и театр эпохи Реставрации: особенности и противоречия. Драматургия Дж. Драйдена и У. Конгрива. Своеобразие английской архитектуры XVII века: от елизаветинской архитектуры к палладианству классицистов. Иниго Джонс и начало регулярной застройки Лондона. Кристофер Рен и его значение в истории английской архитектуры. Великий пожар Лондона 1666 г. и план К.Рена. Собор Св. Павла. Английская музыкальная культура XVII века. Особенности английского музыкального языка. Кэтч. Первые сборники народных песен и танцев. Творчество Джона Дауленда. Революция и кризис музыкальной культуры. Влияние Реставрации на музыкальное творчество. Генри Перселл и создание первой английской оперы. Жанр семи-оперы.

Тема 6.4. 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 совершенности разума. Споры о Просвещении в науке и публицистике. Позиции М. Фуко и Р. Шартье. Отечественная наука о Просвещении. Работы В.П. Волгина, М. Германа, Ю.М. Лотмана, Х.Н. Момджяна и др.

Важнейшие идеи просветителей и их идеологические и философские основы. Рационалистическая парадигма культуры и механистическая картина мира. Утверждение научных основ мироздания. Систематизированное и экспериментальное знание, его энциклопедичный и дидактичный характер. Автономность общества и личности по отношению к религии. Деизм. Вольномыслие и либертинаж. Просвещение и просветительство. Роль философской и художественной рефлексии в культуре Просвещения. Проблема воспитания нового человека и организации совершенного общественного порядка. Политические взгляды просветителей. Значение идей Дж.Локка и социальная педагогика просветителей. Критика мракобесия и фанатизма в идеологической борьбе просветителей. Исторический оптимизм эпохи. Образ идеальной личности. Просветительский идеал: иллюзия и реальность. Своеобразие Просвещения в странах Западной Европы.

Роль искусства и личности художника в культуре эпохи. Морфология художественной культуры Просвещения: доминанта музыки и драматургии, место сатиры, публицистики, мемуаров, автобиографий, эпистолярного

жанра и романа-путешествия. Мировоззренческая общность и стилистическое многообразие художественных направлений эпохи Просвещения: классицизм, просветительский реализм, сентиментализм, барокко, рококо.

Тема 6.5. Эстетика эпохи Просвещения и художественные стили XVIII века

Эстетические учения XVIII века. А. Баумгартен и рождение эстетики как науки. Просветительский классицизм. Эстетические взгляды энциклопедистов. Ж.Ж. Руссо и эстетика руссоизма. Эстетика сентиментализма и предромантизма.

Художественные особенности стиля рококо и его черты в литературе и искусстве XVIII века. Отличительные черты позднего барокко и рококо. «Галантность» и «чувственное наслаждение» как художественные идеалы рококо. Влияние гедонизма и сенсуализма на идеологию рококо. «Галантные празднества»: образ жизни, жанр и его преломления в искусстве XVIII века. Бегство от реальности в «страну грез». Просветительский классицизм и просветительский реализм в литературе и искусстве. Задачи социального воспитания в художественном творчестве просветителей. Идеалы рациональности и гражданственности. Эволюция классицистической эстетики. Расцвет «революционного классицизма» в эпоху Великой Французской революции. Критика классицистической эстетики и иерархии жанров. Сентиментализм и предромантизм: социальные и идейные причины возникновения и развития. Кризис рационалистических идей и его влияние на идейно-художественные ценности сентиментализма. Романтический идеал сентиментализма. «Слезная» литература и повседневность. Движение «Бури и натиска» в Германии и его идеологические и художественные ценности. «Песни Оссиана» и их значение. Зарождение романтизма.

Борьба идей в художественной литературе эпохи Просвещения. Стилистические направления в литературе: классицизм и его разновидности, рококо и «галантный стиль», просветительский реализм, сентиментализм и предромантизм. Основные тенденции в развитии архитектуры и живописи XVIII века: от рококо к классицизму. Неоготика и «восточные» стили в архитектуре второй половины XVIII века. Торжество гомофонно-гармонического стиля в европейской музыке XVIII века. Характерные черты музыкальной культуры позднего барокко. Предклассицизм и формирование классицизма в музыке. Венские классики. Новые открытия и изменение в системе жанров.

Тема 6.6. Национальные варианты культуры эпохи Просвещения

Просвещение и культура Англии.

Социально-политические условия формирования просвещения в Англии.

Ведущие проблемы английского Просвещения. Осмысление взаимоотношений общества и человека в трудах Дж. Локка. Английское Просвещение и рождение просветительской журналистики. «Зритель» и «Опекун» как прообраз журналистики эпохи. Д. Дефо и формирование современного романа. Просветительская публицистика в творчестве Д. Свифта. Г. Филдинг и английский роман зрелого Просвещения. Зарождение и развитие английского сентиментализма: от элегической поэзии к сентиментальному роману. Английский театр XVIII века: крах классицистической трагедии и возрождение шекспировского театра. Творчество Р. Шеридана. «Оссианизм» и формирование предромантизма в английской поэзии второй половины XVIII века. Поэзия Р. Бернса. «Готическая» литература и «роман ужасов».

Своеобразие искусства Англии в эпоху Просвещения.

Гравюра и ее роль в эпоху Просвещения. Уильям Хогарт: гравер, живописец и просветитель. Сюжетные серии и портреты Хогарта. Особенности английской портретной живописи второй половины XVIII века. Сэр Джошуа Рейнольдс и английский академизм. Томас Гейнсборо – гений портрета. Пейзажи Гейнсборо. Сентиментализм в английском искусстве. Английская карикатура. Архитектура Великобритании: рождение новых стилистических явлений (неоклассицизм, неоготика и «восточные» стили). Архитекторы неоклассики и «экспериментаторы». Пейзажная парк и архитектура: «английский сад» как явление культуры Просвещения. Развитие музыкальной культуры в XVIII в.

Просвещение и культура Франции.

Проблема просвещенной монархии. Франция перед Великой революцией: общество «Старого режима» и его критика просветителями. Итоги идеологических и эстетических баталий «Великого века». Энциклопедисты. Дени Дидро – писатель и философ. «Персидские письма» Ш.Л. Монтескье и просветительское «инакомыслие». Творчество Вольтера: театр, поэзия, публицистика и философская проза. Влияние Вольтера и значение его идей в развитии европейской культуры. Просветители и их противники. Жан-Жак Руссо и идеи руссоизма. Трактаты Руссо и их влияние на художественные сочинения. Новаторство Руссо в его важнейших сочинениях. Рецепция современников творчества Руссо и его значение.

Сентиментализм во французской литературе. Ф. Фенелон и значение его «Телемака». Роман и театр раннего Просвещения: черты «рококо» во французской литературе. Пьер Бомарше и его драматическая трилогия о Фигаро. Публицистика, литература и поэзия эпохи революции.

Искусство Франции: борьба тенденций и вкусов. Эволюция классицизма. Рокайль. Скульптура позднего барокко и рококо. Классицизм и реалистические тенденции в творчестве Э.-М. Фальконе и Ж.-А. Гудона. Характерные черты живописи рококо. «Галантные празднества». Антуан Ватто и его творческие достижения. Торжество «галантного» стиля в живописи Франсуа Буше. Оригинальные черты в живописной манере Ж.-О. Фрагонара. Творчество Ж.Б.С. Шардена и его значение. Революционный классицизм Жак-Луи Давида. Портреты Давида. Развитие архитектуры и метаморфозы классицизма. Ж. Бoffран и попытка синтеза классики и рокайля. Архитектурные ансамбли Ж.А.Габриеля. Архитекторы французской революции и их новаторские идеи: К.Н. Леду и Э.Л. Булле. Своеобразие французской музыкальной культуры: музыка, Просвещение и политика. Музыкальные «войны» во Франции. Французская опера и ее разновидности. Ж.Ф. Рамо и проблема оперной реформы. Сотрудничество Рамо и Вольтера. Эпигоны Рамо и музыкальное рококо. Конфликт Рамо и Руссо: проблемы эстетики и музыкального языка. «Война буффов» и становление французской комической оперы. Музыка французской революции: Госсек, Мегюль, Керубини. Инструментальная музыка. Клавесинизм. Творчество Ф. Куперена и искусство музыкального портрета и зарисовки.

Итальянская культура XVIII века.

Кризисные явления в общественной жизни Италии и их причины. Особенности итальянского Просвещения. Искусство Италии XVIII века. Творчество Дж. Вико. «Аркадия» и ее влияние на развитие итальянской литературы в XVIII веке. Пьетро Метастазιο и грандиозных успех его творений. Драма и поэзия в оперных либретто Метастазιο. Итальянское просвещение: Ф. Альгаротти, Ч. Бекаррия, Дж. Парини и др. Венецианский театр середины XVIII века: бытовые комедии Карло Гольдони и комедии-сказки Карло Гоцци. Творчество Витторио Альфьери и тенденции предромантизма в итальянской литературе. Архитектура Италии: римское барокко и антикизирующий классицизм. Живопись позднего барокко. Творчество Джованни Баттиста Тьеполо: особенности стиля, композиции и колорита. Венецианские пейзажисты. Архитектурные пейзажи и фантазии Дж. Б. Пиранези. Классицистические идеалы и сентиментализм в творчестве Антонио Канова. Музыкальная культура Италии. Попытки оперной

реформы и итальянские композиторы-классицисты второй половины XVIII века.

Культура Испании XVIII века. Отражение экономического и социально-политического кризиса в испанской культуре. Попытки просветительских реформ во второй половине XVIII века и католическая реакция. Франсиско Гойя – гений испанского искусства XVIII века. Этапы творческого пути Гойи. Тенденции рококо в картинах. Реалистический портрет. «Капричос» и гравюра в творчестве Гойи. Бытовой жанр. Позднее творчество.

Немецкая культура XVIII века. Проблемы общественно-культурного развития Германии в XVIII веке и специфика немецкого Просвещения. Ранее немецкое Просвещение и концепция «регулярного полицейского государства». Католическое «Просвещение». Формирование немецкой классической философии и творческая деятельность И.Канта.

Литература позднего барокко и ее кризис. Становление новой немецкой литературы и творчество Г.Э. Лессинга. Античное наследие в творчестве И.И. Винкельмана и Х.М. Виланда. И.Г. Гердер и его просветительские идеи. Движение «Бури и натиска» и «штюрмеры». И. В. Гете и основные этапы развития его творчества. Драматургия Ф. Шиллера и ее значение.

Позднее барокко и рококо в немецкой архитектуре. Ансамблевая архитектура позднего барокко и преобразование Берлина и Вены. Живопись и скульптура позднего барокко. Идеи Винкельмана и развитие классицизма в творчестве немецких архитекторов и художников второй половины XVIII века. Музыка Германии XVIII века. Позднее барокко в немецкой музыкальной культуре: основные тенденции, своеобразие и влияние. Придворная и бюргерская музыкальная культура. Гамбургская городская опера. Опера, оратория и инструментальная музыка в творчестве Г.Ф. Генделя. Творчество И.С. Баха: жанровое многообразие, инновации и т.д. Сыновья И.С. Баха и их роль в становлении новой парадигмы европейской музыки. Формирование музыкального классицизма. Венские классики. К.В. Глюк и реформа оперы. Йозеф Гайдн и становление классической симфонии. Гений Вольфганга Амадея Моцарта и его музыкальное наследие. Значения творчества Моцарта в русле достижений венских классиков. Итоги музыкального развития Европы в XVIII веке.

Рекомендуемая литература

1. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.

2. Аникст А.А. Ренессанс, маньеризм, барокко в литературе и театре Западной Европы //Ренессанс. Барокко. Маньеризм. – М., 1966.
3. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990.
4. Герман М. Ю. У. Хогарт и его время. – Л., 1977.
5. Герман М. Ю. Антуан Ватто. – Л., 1984.
6. Дмитриева Н.Е. Краткая история искусств, в. II. – М., 1975.
7. Золотов Е.А. Французский портрет XIII века. М., 1968.
8. Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения. – М., 1966.
9. Искусство Франции XV-XX в.: Сб. ст. – Л., 1975.
10. История зарубежной литературы XIII века. – М., 1984.
11. История зарубежного театра. Ч. I. – М., 1981.
12. История искусства зарубежных стран. – М., 1964.
13. Кузнецов В. Н. и др. Западноевропейская философия XIII века. – М., 1986.
14. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой, 2-е изд-е. – М., 1998.
15. Лившиц Н.А., Каганэ Л.Л., Применко Н.С. Искусство XII века. М., 1964.
16. Лихачев Д.С. Поэзия садов. Л., 1982.
17. Муравьев В.С. Джонатан Свифт. М., 1968.
18. Обломиевский Д. Французский классицизм. М., 1968.
19. Проблемы Просвещения в мировой литературе. – М., 1970.
20. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XII века. М., 1971.
21. Тураев С.В. От Просвещения к романтизму. – М., 1983.
22. Урнов Д.М. Дефо. М., 1978.
23. Художественная культура в капиталистических обществах. – Л., 1986.
24. Якимович А. Шарден и французское Просвещение. М., 1981.

Тема 6.7. Культура эпохи Романтизма

Понятие «романтизм», его история и многообразие интерпретаций. Романтизм как эпоха в развитии культуры, ее хронологические рамки. Исторические предпосылки возникновения романтического мироощущения в европейской культуре XIX века. Социальная сущность и идеологические истоки Романтизма. Романтизм и Просвещение.

Романтизм как умонастроение и идейно-художественное движение эпохи. Многообразие форм проявления романтического мировоззрения в 20-30 гг. XIX вв. Романтическая картина мира и образ человека. Романти-

ческий историзм и утопия. Роль иррационального начала и чувств в жизни человека. Новый идеал эпохи.

Роль искусства в культуре романтической эпохи. Концепция искусства как аналога творческих сил природы. «Двоемирие» – основной конструирующий принцип художественного образа. Многозначность символа. «Титанизм» романтических характеров. Типы романтических конфликтов и героев: байронический, вальтер-скоттовский, гофмановский, пушкинский. Поэт и толпа, народ и нация в понимании романтиков. Основные направления романтических поисков идеала: история, этнография, «естественная» жизнь крестьян, мистический мир, поэтический вымысел, сказка. Антинормативность романтизма и единство принципов его поэтики.

Морфология художественной культуры романтической эпохи. Неравномерность и разнообразие проявлений романтических идей и принципов поэтики в различных видах искусства. Стремление к «глобальному» синтезу и развитие «исповедальных» жанровых форм; размывание жанровых границ и возникновение «промежуточных» жанров. Доминантная роль музыки в системе искусств, драматической поэмы – в литературе. Особое место исторического романа в художественной культуре эпохи. Возникновение литературного перевода. Роль психологического портрета в искусстве романтизма. Основные особенности романтической музыки. Романтические тенденции в архитектуре и прикладном искусстве.

Тема 6.8. Национальные варианты художественной культуры эпохи Романтизма

Англия. Исторические условия раннего развития романтизма (конец XIII века). Обращение к средневековью как национальной традиции и «идеальной» эпохе творчества. «Оптимистический историзм» Вальтера Скотта. Осознание фатальности победы враждебных человеку сил и «мировая скорбь» Дж. Г. Байрона. «Байронический» герой в мировой художественной культуре. Спор разума и чувств, гордости и предубеждений в английском «женском» романе эпохи романтизма. Поэзия «озерной школы». Романтические тенденции в литературе (Макферсон), в архитектуре (готические мотивы, пейзажный парк) и живописи (портреты Рейнольдса, Гейнсборо, пейзажи Тернера).

Германия. Философия романтизма – национальный вклад немецкой культуры в мировой художественный процесс. Диалектическая идея бесконечного, безличностного, творческого самосознания; «абсолютный дух», «абсолютная идея» – движущие силы мироздания; искусство – историче-

ская форма самопознания и самовыражения абсолютной идеи (Фихте, Шеллинг, Гегель).

Музыка немецкого романтизма – высшее достижение симфонизма Нового времени (Бетховен и Вагнер).

«Йенские романтики» о произведении искусства как символическом самовыражении универсального и бесконечного. Совмещение реальности и мифа. Романтическая ирония (братья Шлегели, Новалес).

«Гейдельбергские романтики»: мифологическая школа. Обращение к фольклору; сказка как идеально-мистическая реальность (Арним, Брентана, братья Гримм, Гофман).

Немецкая романтическая живопись: утверждение пантеистической гармонии, «вечных» чувств (Рунге, Фридрих). Живописные открытия и мистицизм «назорейцев» (Овербек, Корнелиус).

Франция. Исторические предпосылки формирования романтического мироощущения: общественные отношения в эпоху наполеоновской империи. Обострение социальной борьбы в эпоху Реставрации. Революции 1830 и 1848 годов. Зарождение и развитие романтизма.

Значение немецкой классической философии для формирования французского романтизма. Романтическое переосмысление идей Руссо. Восприятие романтиками современного им общества. Понятие «болезнь века» и ее воплощение во французской литературе. «Универсальность» и единство бытия и творчества (Ламартин, Шатобриан, Жорж Санд). Своеобразие концепции природы у А. де Виньи.

«Романтическая битва» 1920-х годов как реакция на поражение в наполеоновских войнах и на Реставрацию. Художник и «толпа». Народ и нация в понимании французских романтиков. Обращение к фольклорному наследию и историческому прошлому (Виктор Гюго).

Трагический конфликт в исторической и портретной живописи; обращение к актуальной политической проблематике и образу «потрясенной» души современника (Т. Жерико, Э. Делакруа).

Французская программная музыка: образу природы, проникновенный лиризм, красочность музыкального языка (Берлиоз). Париж – центр европейской музыкальной жизни. Новые формы организации и пропаганды музыки: музыкальные общества, симфонические оркестры и хоры.

Споры о театре, их социально-политический и эстетический смысл.

Особенности проявления романтизма в архитектуре и прикладном искусстве Франции.

Романтизм и романтические веяния в других странах. Бунт и отчаяние испанского романтизма (де Ларра, Ф. Гойя); сатирическая поэзия итальян-

ских романтиков (Порта, Белли, Леопарди); свободолюбивые мотивы и тема нации в искусстве Ирландии; шведский «готицизм» и скандинавская мифология; поэтическая драма в Дании. Проблема романтизма в связи с «национальным возрождением» в странах Восточной Европы. Романтизм в американской литературе и живописи.

Рекомендуемая литература

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – СПб., 2001.
2. Боттон А. Динамика романтизма. – София, 2002.
3. Ванслов В. Эстетика романтизма. – М., 1966.
4. Дмитриева Н.Е. Краткая история искусств. В.3. – М., 1992.
5. Дьяконова Н. Английский романтизм: проблемы эстетики. – М., 1978.
6. Европейский романтизм: Сб. ст. – М., 1973.
7. Зарубежная литература XIX века: Романтизм. Хрестоматия историко-литературных материалов. – М., 1990.
8. Иванова Э.И. Беседы о немецком романтизме. Методическое пособие. – М., 2005.
9. История зарубежной литературы XIX века / под ред. Н.П. Михальской. – М., 1991
10. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой. – М., 1995. Т. 2.
11. Кожина Е. Романтическая битва. Очерки французской романтической живописи 1820-х годов. – Л., 1969.
12. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
13. Маймин Е. Искусство мыслит образами. – М., 1977.
14. Некрасова Е. Романтизм в английском искусстве. – М., 1975.
15. Поэзия английского романтизма XIX века. – М., 2004.
16. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха Романтизма. – СПб., 2003.
17. Проблемы романтизма: Сб. ст.: В 2-х т. Т.1. – М., 1967. Т.2. – М., 1971.
18. Раздольская В. Европейское искусство 19 века. Классицизм и Романтизм. – М., 2005
19. Рассел Б. История западной философии. Ч. 2. Гл. 18. Движение романтизма. – М., 1989
20. Романтизм. Энциклопедия. – М., 2002.

21. Соллертинский И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика / Соллертинский И. Исторические этюды. Изд. 2-е. – Л., 1963.
22. Тураев С. От Просвещения к романтизму. – М., 1983.
23. Турчин В. Эпоха романтизма. – М., 1978.
24. Федоров Ф. Художественная литература немецкого романтизма: структура и семантика. – М., 2004.
25. Хобсбаум Ф. Век Революции. 1778 – 1848. – Ростов-на-Дону, 1999.
26. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе : Практикум. – М., 2000.
27. Художественная культура в капиталистических обществах. – Л., 1986.
28. Чегодаев А. Наследники мятежной вольности: Пути художественного творчества от Великой французской революции до середины XIX столетия. – М., 1989.
29. Эстетика немецких романтиков. – М., 1987.
30. Эстетика раннего французского романтизма. – М., 1982.
31. Янсон Х.В. и Янсон Э.В. Основы истории искусств. – СПб., 1996.

Тема 6.9. Европейская культура эпохи Позитивизма

Социально-экономические, культурно-исторические и гносеологические корни позитивистского мировосприятия. Формирование индустриального общества. Дегуманизация материального производства, урбанизация жизни и процессы отчуждения. Колониальные завоевания Европы и расцвет европоцентризма. Научные и технические революции эпохи и утверждение сциентизма.

Постромантический период как «эпоха Позитивизма». Культ науки и технического прогресса. Классическая наука – культурная доминанта эпохи. Дифференциация и специализация научного знания; развитие прикладных наук, направленных на «производство вещей». Эталон познания точных наук, математизация и формализация как основания нового типа познания. Сциентизм и позитивизм. Позитивизм в узком и широком смысле слова. О. Конт о позитивизме. Принципы позитивистского мышления. Утилитаризм позитивизма.

Позитивистская картина мира и образ человека. От классификационного мышления Просвещения к мышлению причинному. От механистической модели мира к динамической. Дегуманизация позитивистской картины мира. Природа и человек как объект познания и преобразования. Формирование «знания ради господства» (М. Шелер). Влияние стандартов точных наук на «науки о духе», «науки о культуре» (работы Г. Спенсера и

Э. Дюркгейма по социологии, К. Лансло и А. Арно по лингвистике, труды А. Шлейхера по языкознанию, искусствоведческая концепция И. Тэна, теория культурно-исторических типов Н. Данилевского т. д.). Приоритет познания над переживанием действительности. Антропологическая революция и формирование новых представлений о человеке.

Влияние позитивистских идей на образ жизни эпохи. Технические изобретения эпохи и изменения в образе жизни человека XIX века. Буржуазная мораль и этика «эпохи Позитивизма».

Тема 6.10. Художественная культура эпохи Позитивизма

Решительное сближение науки и искусства. Развитие в художественной культуре познавательно ориентированного реализма, переходящего в натурализм. Предмет реалистического отражения, главные принципы реализма XIX в. Доминирование литературы в системе жанров эпохи Позитивизма. Автор романа – наблюдатель-исследователь жизни. Ориентация на исследование социальных законов, их детерминирующего воздействия на движение истории и судьбы людей. Отказ от художественного априоризма, скрытость авторской позиции, углубленное психологическое исследование «диалектики души». Активность социальной критики, энциклопедический характер картин общественной жизни и многообразие вариантов художественных ответов на «проклятые вопросы» эпохи. Оценка жизненных явлений с позиций гуманистических идеалов добра и зла. Основной конституирующий принцип художественного образа – типизация, обобщение социальной действительности. Понятия «типический характер» и «типические обстоятельства».

Позитивное знание как почва реалистического искусства 30-80-х годов XIX века. Медицинский взгляд на человека и общество в культуре Позитивизма. Влияние трудов Ж. Кювье, Ж.Л. Бюффона на О. Бальзака. Создание под влиянием экспериментальной медицины К. Бернара теории «экспериментального» романа Э. Золя Социальные катаклизмы эпохи и тема «больного человека в больном мире». Циклы романов и роман-эпопея как новые жанровые формы. Структура «Человеческой комедии» О. Бальзака и «Ругон-Маккаров» Э. Золя. Стилистические открытия Флобера.

Новые приемы передачи «точного» изображения в реалистической живописи. Своеобразие позиции художника. Рождение принципа «плэнера». Тяготение живописи и музыки к этюдности и эскизности. Незавершенность, смысловая открытость в литературе, музыке, живописи и аналогии в научной познавательной рефлексии эпохи Позитивизма.

«Историчность» научного мышления XIX века и историческая тема в литературе, живописи, архитектуре и музыке эпохи. Эклектика в архитектуре как система «исторических цитат». «Цитирование» и стилизация реальности как ведущий прием в художественной культуре XIX века. Творческая обработка фольклорных источников и рождение рапсодии в музыке (Ф. Лист, И. Брамс, А. Дворжак). Становление национальных музыкальных школ и интерес к национально-историческим традициям. Чувство национального пути в музыкальном эпосе Р. Вагнера, исторических романах Бальзака и Флобера, историзм в творчестве немецких назарейцев, английских прерафаэлитов.

Утверждение исторического мышления с его представлением о «большом времени» и публичный музей XIX века. Классификационное мышление эпохи и пафос собирательства и коллекционирования древностей. XIX век как «век музеев». Музейный подход к истории культуры. О. Шпенглер о «мумификации культуры» в музее.

Влияние технических изобретений на художественную культуру эпохи Позитивизма. Фотография как катализатор художественных открытий эпохи. Разработка нового цветового языка и обнажение живописных приемов в творчестве импрессионистов. Разрыв с чувственной реальностью и реформа живописного языка в искусстве постимпрессионистов. Использование технических достижений XIX века в архитектуре: создание новых конструктивных материалов; новые строительные идеи и конструктивные принципы в т.н. «рациональной архитектуре». Отражение «рациональной архитектуры» в живописи. Промышленная эстетика и облик буржуазного города. Урбанистическая среда как всепроникающий компонент культуры XIX века. Осмысление «мирового города» (О. Шпенглер) – образы города-спрута (Э. Верхарн) и образы естественной среды, родственной человеку.

Новый герой «эпохи Позитивизма – носитель технического гения, ученый-универсал, врач, естествоиспытатель, аналитик, изобретатель. Влияние идеи «фаустовской души» на умонастроения культуры Позитивизма. Рождение научной фантастики и расцвет детективного жанра как проявления культа разума и научно-технического прогресса. Образ бунтаря – демиурга и преобразователя, социального мира.

Тема 6.11. Национальные варианты культуры эпохи Позитивизма

Англия. Относительная стабилизация английского капитализма в 1850-1860-х годах. Англия – «мастерская мира». Социально-политические движения в стране и образование тред-юнионов. Социальная утопия Р. Оуэна. Колониальная политика Англии). Расцвет и кризис «викторианства» –

общественного и идеологического явления, образа жизни. Художественные воплощения «викторианства».

Развитие естественнонаучного познания. Влияние теории Ч. Дарвина на мировую естественную и социальную науку. Позитивизм Г. Спенсера. Английский социал-дарвинизм и литература. Социальная критика и морализирующие тенденции в английской литературе «эпохи Позитивизма» (Д. Элиот, Д. Мередит). Натурализм в английской литературе (Д. Гиссинг, Д. Мур). Нравственная полярность художественных идей эпохи: гуманизм и социальная критика, гедонизм и аморализм, сострадание к униженным и культ сильной личности (О. Уайльд, Р. Киплинг).

Господство человека над природой и экологические идеи второй половины XIX века. Формирование технократического мышления и первая Всемирная промышленная выставка в Лондоне (1851 год). «Обратная» сторона позитивизма: «эстетический бунт» против техницизма и пошлости буржуазных вкусов, обесценивающих художественный труд и традиции. Ретроспективная эстетизация ремесленного труда. Эстетика промышленных материалов (У. Моррис, Ф. Уэбб, Д. Пакстон). Дизайнерская концепция У. Морриса и его художественные мастерские.

Историзм и проблемы реставрации памятников искусства (Д. Рескин, У. Моррис). «Прерафаэлиты»: идеализация Средневековья, элементы мистики и натурализма в их художественной практике (поэзии, живописи, прикладном искусстве, оформлении книги).

Лондон – центр музыкальной жизни Европы: бурная концертная деятельность, пропаганда истории музыки, демократизация публики, музыкальные общества и организация фестивалей.

Франция. Общественные настроения в стране в 40-70-е годы XIX века. Бурное развитие банковского капитала, торговли; финансовые спекуляции. Агрессивная внешняя политика. «Вакханалия» двора Луи Бонапарта. Социально-политическое движение, революция 1848 года. Поражение Франции в Прусской войне и разгром Парижской Коммуны. Общественные настроения 1870-1890-х годов.

Проявления позитивистской парадигмы в культуре Франции. Проекты социальных преобразований. Первая волна реализма в искусстве Франции: «физиология» общества, множественность социальных срезов, углубленный психологический анализ разнообразных типов в доминирующем жанре – реалистическом романе (О. Бальзак, Г. Флобер). Тоска по утраченной гармонии и эстетизация зла в творчестве Ш. Бодлера. Развитие политической карикатуры. Новый тип художника – политического борца, публици-

ста. Реализм и натурализм в творчестве братьев Гонкур, Э. Золя, Г. де Мопассана.

Кризис академизма; «салонное искусство». «Салон отвергнутых» 1863 года. Становление поэтики реализма. Социальная критика в творчестве О. Домье и Г. Курбе. Острая сатира, гротеск в графике О. Домье. Домье и революционное движение. Павильон «Реализм» Курбе на Всемирной выставке. Судьба человека в произведениях Курбе. Реалистическая направленность пейзажной живописи: художники «барбизонской» школы, К. Коро. Типизация и символично-философское обобщение образов крестьян в картинах Милле.

Программа реформы художественной жизни и ее принципы. Массовые концерты для народа в Тюильрийском дворце, на площадях Парижа.

Революционный переворот в живописи. Всемирное значение художественных открытий французских импрессионистов (Э. Мане, Ф. Базиля, К. Моне, К. Писсаро, О. Ренуара, Б. Моризо, Э. Дега). Импрессионизм в музыке и творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Позитивистская парадигма и постимпрессионизм. Новации П. Сезанна, В. Ван-Гога, П. Гогена, П. Синьяка, Тулуз-Лотрека.

Развитие оперного искусства (Ш. Гуно). Реализм в творчестве Ж. Бизе. Революция в архитектуре и ее влияние на изобразительное искусство. Роль Парижа в художественной жизни XIX века.

Рекомендуемая литература

1. Андреев Л. Г. Импрессионизм. – М., 1980.
2. Баторевич.Н.И., Кожинцева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. – СПб., 2005.
3. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. – СПб., 2005.
4. Дмитриева Н.Е. Краткая история искусств. Вып. III. – М., 1992.
5. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М., 2001.
6. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейская культура. – М., 2002.
7. Искусство и художник в зарубежной новелле XIX века. – Л., 1985.
8. Искусство Франции XV-XX в.: Сб. ст. – Л., 1975.
9. История искусства стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Сб. ст. – М., 1988.
10. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой. – М., 1995.

11. Очерки истории мировой культуры / Отв. ред. Т.Ф.Кузнецова. М., 1997.
12. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. – М., 1991.
13. Реализм. Энциклопедия. Толковый словарь. Глоссарий. – М., 2001.
14. Ревалд Д. Импрессионизм. – М, 1994.
15. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – М., 1998.
16. Символизм в европейской культуре второй половины XIX века. – М., 2002.
17. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. – М., 1994.
18. Хобсбаум Ф. Век капитала 1848-1875. – Ростов-на-Дону, 1999.
19. Хобсбаум Ф. Век империи 1875- 1914. – Ростов-на-Дону, 1999.
20. Янсон Х.В. и Янсон Э.В. Основы истории искусств. – СПб., 1996.

РАЗДЕЛ 7

КУЛЬТУРА XX ВЕКА И СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

Тема 7.1. Культура XX века: от Модернизма к Постмодернизму

XX век – новый этап развития культуры креативно-личностного типа. От Позитивизма к Модернизму. Понятие «модернизм»: художественный стиль, тип культуры, программа культуры Нового времени. Модернизм как квинтэссенция и завершающий этап развития культуры нового времени.

Расцвет цивилизации технократического типа и симптомы ее кризиса. Влияние техники и технических средств на развитие духовной культуры. Превращение духовной культуры в индустрию массового сознания. Сциентизм, техницизм, технократизм, утилитаризм эпохи. Исторические свидетельства негативных последствий нововременной цивилизации и культуры. Апокалиптические предчувствия начала века и образы кризиса культуры в работах О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Хайдеггера, Н. Бердяева, А. Лосева, М. Бахтина и др. Философия эпохи о путях выхода из кризисной ситуации и поиске нового идеала неклассического познания. Формирование антитехницистских, антисциентистских движений. Техницизм и гуманизм как «две культуры» (Ч. Сноу), их противоборство – главный «нерв» эпохи.

«Атомный распад» целостности культуры: «наука и жизнь в непересекающихся плоскостях» (М. Бахтин); разрыв элиты и массы, «некоммуникабельность» человека в цивилизации индивидов. Образ модерниста. Революции социальные, научные, технические, художественные и революционные эксперименты модернистов в сферах семьи и быта.

Усиление иррациональных настроений эпохи, ремифологизация сознания человека XX века.

Тема 7.2. Духовные и художественные искания эпохи Модернизма

Идейные искания в литературе Модернизма. Война и фашизм, поиск смысла жизни и счастья в мире в творчестве писателей критического реализма: А. Барбюс, Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк. Испанская действительность в творчестве Ф.Г. Лорки: обращение к фольклорным истокам, романтическое мироощущение, метафоричность образной системы. Судьба родины и мира, преобразующая сила любви в поэзии П. Неруды.

Потрясения эпохи и воинствующий гуманизм модернистов. Ф. Мазерель – острота социальных обличений, поэтизация города, образ «крестно-

го пути человека», антифашистские призывы и борьба за мир. Гуманизм творчества П. Пикассо.

Г. Эйслер, Шенберг, Б. Брехт, Э. Буш – поиск новой художественной формы для выражения драматизма и трагизма эпохи.

Полистилизм культуры Модернизма. Возрастание идейной и эстетической дифференциации искусства. Динамизм жизни и быстрая смена художественных направлений. Ограничение сферы действия стиля отдельными авторами и произведениями искусства. Осмысление кризиса культуры через обращение к ее истокам, поиск т.н. первоязыка. Многообразие локальных школ и течений культуры: «модерн», «кубизм», «абстракционизм», «фовизм», «символизм», «сюрреализм», «дадаизм», «экспрессионизм» и др.

Особое воздействие немецкого экспрессионизма на искусство XX века.

Зарождение и расцвет сюрреализма в Испании и Франции. Эстетические принципы сюрреализма, его художественная практика. Творчество С. Дали. Л. Бунюэль и французский путь развития мирового киноискусства. Влияние сюрреализма на культуру XX века.

Модерн и Модернизм. Художественные искания модернистов как квинтэссенция новоевропейской культуры креативно-личностного типа. Эстетические принципы и художественная практика модернистов. Экспериментальный характер модерна, обращение к прошлому, к истокам культуры и художественного творенья. Крупнейшие представители европейского модерна.

Взаимодействие искусства и науки в культуре Модернизма. «Эстетический сциентизм» и «эстетический технологизм» эпохи. Перенесение художественной доминанты в виды и жанры искусства познавательной, оптической и технической ориентации. Функционализм – новое направление в архитектуре 20-х годов XX века (Баухауз). Творчество Ле Корбюзье. Новые типы домов и квартир. Функциональный стиль и небоскребы Салливена. Пационализм, конструктивизм и функционализм в практике архитекторов «чикагской школы». «Органический стиль» в архитектуре и эволюция творчества Мис ван дер Роэ. Индустриальная архитектура.

Типологическая новизна организационных форм художественной культуры XX века: развитие средств массовой коммуникации и рождение новых форм художественного общения и творчества. Дифференциация публики, возникновение субкультур: молодежной, элитарной, официальной, массовой. Изменение системы художественного образования и воспитания. Возрастание независимости художественных институтов от государства. «Институализация» искусства, подчинение его идеологическим целям и коммерческим интересам.

Тема 7.3. Культура эпохи Постмодернизма

Понятие «постмодернизм». Постмодерн и Постмодернизм: художественный стиль и тип культуры. Споры о сущности Постмодернизма. Постмодернизм как *fin du siècle*. А. Тойнби, И. Хассан о времени возникновения эпохи Постмодернизма.

Исторические условия формирования культуры постмодернистского типа. Постиндустриальное общество, техноморфное мышление и глобальные проблемы конца XX века. Планетарный характер научно-технической революции. Разрушительное воздействие технократической цивилизации на сбалансированность природных сил и поиски путей преодоления негативных последствий модернистской цивилизации.

Предельное возрастание скорости и масштабов перемен на пути в постиндустриальное информационное общество. Сокращение «временного горизонта» технической цивилизации (П. Козловски). Быстротечность и новизна – основные движущие силы современности. Осмысление постмодернистских процессов в научной и философской мысли XX века. Неклассическая картина мира – образ меняющегося человека в меняющемся мире. Время – главная структурная единица неклассической картины мира. М. Хайдеггер о временности как смысле бытия. Вторжение будущего в настоящее, точки «актуального настоящего» как осмысление проблемы временности бытия. А. Тоффлер о «футурошоке». Тенденции уменьшения порядка в природной и социальной материи. Переосмысление роли случая, события бытия. Рождение произведений культуры, имеющих статус событий: работы в стиле *performance art* и *concept art*. Осознание принципиальной неполноты бытия, обращение к его виртуальным характеристикам. Постмодернистская реальность как мир инноваций.

Роль философской идеи «*causa sui*» для понимания становящейся природы человека. Кризис идентичности. Возрастание возможностей выбора и страх самости. Рост личной ответственности в эпоху глобальных катастроф и фундаментальных преобразований общества и культуры. Понимание культуры как «заботы» (М. Хайдеггер), «техники себя» (М. Фуко).

Усиление роли интеграционных процессов, увеличение многообразия культурного космоса, создание информационной реальности и возникновение эффекта «воображаемого музея» (А. Мальро). Трансформация идеи культурного наследия в эпоху Постмодернизма. От монолога к диалогу (М. Бубер, М. Бахтин).

Плюрализм и нормообразующие силы эпохи Постмодернизма. Обращение к культурным смыслам науки в эпоху Постмодернизма. Множественность форм знания против сциентизма. Поиск нового, неклассического

идеала научности. Осмысление ответной реакции и побочных воздействий человека на мир. Когерентная и корреспондентская теории истины. От каузально-аналитического метода к вероятностным законам. От законодательного Разума к Разуму интерпретативному (З. Бауман). Понимание хозяйства как культуры. Этика бизнеса и философия культуры хозяйства. Необходимость учета альтернативных форм экономики и культурированного хозяйства в экономической, научной и культурной политике. От общества труда к обществу культуры.

Тема 7.4. Искусство Постмодернизма

Понятие постмодерна. Взаимосвязь философии и искусства эпохи. Место искусства в постмодернистской картине мира, его основные принципы. Дискретный характер художественной картины мира, утрата целостного образа человека. Рефлексия художника к основаниям своего творчества, к языку. Постструктуралистское представление о языке (культуры, искусства, мышления) как об инструменте для выявления собственного «децентрированного характера», для выявления отсутствия организующего центра в любом повествовании. Специфическое видение мира как хаоса.

Антитрадиционализм искусства Постмодернизма. «Недоверие к метарассказам», «разногласие ради разногласия», крах конвенционализма (Ж.-Ф. Лиотар). Наделение произведения и текста характером события. Постмодернизм как художественный код: «двойное кодирование», принцип нонселекции.

Роль средства массовой информации в формировании языка постмодерна. Пересмотр отношения между «высокой» и массовой культурой. Стирание «онтологических границ» между всеми членами коммуникативной цепи: автор, произведение, реципиент. От диалога к триалогу. Образ «ризомы». Принципы текстового анализа (Ж. Делез, Ю. Кристева, Р. Барт). Постмодернистский коллаж и цитатное мышление. Постмодернистская ирония: «пас-тиш». Эстетика симулякра. Шизоанализ искусства (Делез и Гваттари).

Реализация постмодернистских идей в литературе, архитектуре и изобразительном искусстве, музыке. Преодоление элитарности через расширения языка архитектуры, использование принципа «двойного кодирования». Здание как воплощение элементов «визуальной коммуникации». Переосмысление понятия «прекрасное».

Реализация постмодернистских идей в изобразительном искусстве. Интердисциплинарные формы художественной активности как свидетельство утверждения постмодернистской парадигмы. «Артезация» внехудожественных сфер деятельности. Критический потенциал и алогизм хеппенинга. Ин-

вайронмент и инсталляция в городском и природном пространстве, их разновидности. Перформанс как попытка преодоления отчуждения жизни и искусства. Попытка создания новых видов невербальной коммуникации: видео-арт.

Рекомендуемая литература

1. Баторевич.Н.И., Кожинцева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. – СПб., 2005.
2. Батракова С.П. Искусство и утопия: Из истории западной живописи и архитектуры XX века. – М., 1990.
3. Батракова С.П. Поп-арт // Искусство и массы в современном буржуазном обществе: Сб. ст. – М., 1979.
4. Дмитриева Н.Е. Краткая история искусств. Вып. III. – М., 1992.
5. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М., 2001.
6. Зыбайлов Л.К. Шапинский В.А. Постмодернизм. – М., 1993.
7. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейская культура. – М., 2002.
9. Искусство Франции XV-XX в.: Сб. ст. – Л., 1975.
10. История зарубежной литературы XX века. 1917-1945. – М., 1984.
11. Калугина Т.П. Современная культура: музей или мумия? // Человек. – 1994 – №2.
12. Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997.
13. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой. – М., 1995.
14. Модернизм: анализ и критика основных направлений: Сб. ст. / Под ред. В.Ванслова. – М., 1987.
15. На путях постмодернизма: Сб. обзоров и рефератов. – М., 1995.
16. Очерки истории мировой культуры / Отв. ред. Т.Ф.Кузнецова. М., 1997.
17. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. – М., 1991.
18. Постмодернизм и культура. – М., 1991.
19. Рубенс М., Рубенс А. Философия и искусство: модернизм и проблема языка // Искусство. – 1990. – №7.
20. Современное западное искусство. XX век. Сб. – М., 1988.
21. Тоффлер А. Футурошок. – СПб., 1997.
22. Хобсбаум Ф. Век империи 1875–1914. – Ростов-на-Дону, 1999.
23. Янсон Х.В. и Янсон Э.В. Основы истории искусств. – СПб., 1996.

ЧАСТЬ II ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОССИИ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 1.1. Языческая культура восточных славян

Этно-географическая и социальная многослойность культуры восточных славян в период раннего Средневековья. Славянские языки и их место в индоевропейской группе языков. Основные занятия и образ жизни восточных славян.

Востоочнославянская мифология и источники ее изучения, культ природы, структура пантеона, мифологическая модель мира, художественные воплощения. Антропоморфизм мифопоэтического мышления славян. Основные образы, атрибуты и функции божеств восточных славян. Поиски красоты и эстетические характеристики мифо-ритуального континуума: поэтизация природы и эстетика космических сил, сакральное значение света, мотив оборотничества, эстетизация силы. Фольклорное понимание красоты у восточных славян. Жизнерадостность и оптимизм славянского миропонимания.

Дом системе языческого мировоззрения. Символический характер, эстетика и устройство древнерусского жилища. Значение языческого деревянного зодчества для монументальной архитектуры Киевской Руси. Погребальная обрядность, святилища и игрища восточных славян. Историческое развитие и феномен долголетия славяно-русского язычества.

Основные памятники художественной культуры восточных славян. Многообразие фольклорных жанров и достижение прикладного искусства восточных славян.

Тема 1.2. Христианизация Руси и возникновение феномена двоеверия

Исторические предпосылки крещения Руси. Культурные и религиозные контакты восточных славян; Киев в центре борьбы христианства, иудаизма, ислама. Летописный сюжет «испытания вер» и возможные пути религиозного развития Руси. Крещение Руси. «Слово о законе и благодати» – первый развернутый энциклопедический труд о христианстве и князю Владимиру.

Византийско-христианская составляющая древнерусской культуры. Роль Византии и Болгарии в крещении Руси. Русь и Византия: проблема культурного диалога. Периодизация византийского влияния на Русь. Роль христианства в развитии древнерусской культуры. Христианство как выс-

шая санкция нового мировоззрения. Этические приобретения христианизации: от безличной космологии к личностной структуре Троицы и личностному единству божественной и человеческой природы Христа; от феномена индивидуального произвола к феномену совести; от механической включенности в космос к идее личной ответственности. Антиномичный характер идей закона и благодати.

Христианизация Руси: хронологические рамки, периодизация, специфика каждого этапа. Возникновение феномена двоеверия и формы его появления (противостояние, диффузия, синтез). Православно-языческий синкретизм: механизмы слияния традиций – трансформация христианства под влиянием восточнославянского язычества и «бытовых» представлений о мире; модификация язычества в контексте христианства. Одухотворение архетипической связи «человек-природа». Художественные воплощения двоеверия в литературе, фреске, каменной и деревянной резьбе, прикладном искусстве.

Тема 1.3. Культура Руси домонгольского периода

Викинги и их влияние на культуру Руси. Объединение восточных славян и образование Древнерусского государства с центром в Киеве.

Особенности хозяйственной жизни и развитие ремесленного производства Киевской Руси. Морфология древнерусской культуры домонгольского периода. Археологические и письменные источники о мастерстве гончаров, «древделов», кузнецов и ювелиров. Основные техники мастеров-ювелиров. Жилище, одежда, средства и пути сообщения в Киевской Руси. Прикладное искусство: ценностный потенциал, образы и шедевры.

Древнерусский город домонгольского периода (Киев, Новгород, Владимир) как социокультурный феномен. Динамика роста городов в X-XII вв. Понятие города как торгово-ремесленного центра и как православной святыни. Функции Поклонной горы и Золотых ворот. Планировка и своеобразие древнерусских городов.

Храм как центр города. Эстетика и образная система православного храма. Типологическая общность храмовой архитектуры, монументальной мозаики и фрески, иконописи и музыки в синтезе православно-византийского литургического действия. Топографический, иерархический, космологический, хронологический принципы росписи храма. Ход литургического действия, его религиозный, этический и эстетический смысл. Н. Гоголь и А. Мень о Божественной литургии. Философско-религиозный смысл древнерусского праздника, совершаемого в округе храма. Феномен «хождения» по святым местам и его роль в древнерусской средневековой культуре.

Эволюция храмовой образной системы в X-XII вв. Уникальность и самобытность древнерусской архитектуры домонгольского периода. Шедевры древнерусского храмового зодчества.

Художественно-эстетическая доминанта древнерусской культуры. Судьбы научного знания, философии и богословия в древнерусской культуре домонгольской эпохи. Сакрализация «книжного слова» («Слово о чтении книг»). Роль переводной византийской литературы в становлении духовной жизни русичей. Распространение грамотности и образования. Берестяные грамоты. Наслаждение речью как феномен древнерусского эстетического сознания (слово подвижников). Искусство рукописной книги (Остромирово евангелие). Древнерусская литература домонгольского периода: переводческая деятельность, рождение русских памятников слова; летописи, поучения, исторические повести. «Слово о полку Игореве» – жемчужина мировой культуры: история открытия и изучения, поэтика и ценностный опыт поэмы. Особое место фольклора среди жанров древнерусской литературы.

Особенности стилового анализа домонгольского искусства. Д.С. Лихачев о «монументальном историзме» как ведущем стиле культуры домонгольской эпохи. Художественные воплощения «монументального историзма» в литературе, архитектуре, скульптуре, иконописи, фреске. Модификации «монументального историзма» в XII – начале XIII в. Образ человека в культуре Древней Руси домонгольской эпохи: источники изучения, классификация образов, их основные характеристики. Региональные типы характеров, судьбы и образы в древнерусских летописях и художественной культуре.

Рождение древнерусской иконописной традиции. Освоение византийского канона в монументальной живописи и иконе Древней Руси домонгольского периода. Икона как «умозрение в красках», часть культа и памятник художественной культуры. Открытие на рубеже XIX-XX вв. древнерусской живописной традиции как факта художественной культуры. Религиозный, эстетический, художественный смысл древнерусской иконописи. Возникновение местных школ иконописи на территории Древней Руси XII-XI вв. Основные темы, роль канона, устойчивость символики и иконографии древнерусской иконы. Своеобразие новгородской художественной школы. Роль иконостаса в православном храме. Символика и принципы иконостаса. Место древнерусской иконы и монументальной живописи в истории мировой и отечественной культуры.

Тема 1.4. Культура Руси XIII-XIV веков

Татаро-монгольское нашествие и упадок древнерусской культуры в XIII веке. Опустошение городов, их отрыв от мировых торговых путей. Падение техники ремесленного производства; невозполнимые утраты ювелирного искусства и строительной керамики. Гибель книжного фонда домонгольской Руси. Борьба за сохранение культурной традиции в XIII веке.

Летопись XIII в. – главный хранитель ценностного фонда, традиций русского народа, памятник национальной трагедии и скорби. Нравственная бескомпромиссность поучений Серапиона Владимирского. Образ гибнущей красоты родины в «Слове о погибели земли русской». Канонизация идеального образа князя и идеала духовного пастыря как главных носителей национальных ценностей не покорившегося народа. Образ страдающей и борющейся Руси в устном народном творчестве. Развитие письменности и техники письма в XIV в. Экспрессивно-эмоциональный стиль в русской литературе конца XIV в. Шедевры книжной миниатюры («Федоровское евангелие», хроники Георгия Амартола).

Изменение географии культурных центров Руси. Особое место Новгорода и Пскова в хранении и возрождении традиций древнерусской письменности, каменного зодчества, живописи.

Тема 1.5. Становление Московской Руси и общерусской культуры в XV – первой половине XVI вв.

Свержение татаро-монгольского ига. Становление Московской Руси и общерусской культуры в XV в. Централизация русского государства и центростремительные процессы в русской культуре XV века. Роль Москвы в расцвете русской культуры XV в. Концепция Москвы как «третьего Рима» и последний этап византийского влияния. Ренессансные тенденции в русской культуре XV-XVI вв. Дискуссионный характер понятия «Русское Предвозрождение». Роль итальянских мастеров в развитии русской культуры XV-XVI вв.

Новое мироощущение эпохи. Первые опыты рационализма: развитие знаний о природе, расширение географических представлений русских людей; распространение оппозиционной и еретической мысли. Роль летописей, хроник, исторических сочинений в становлении национального сознания. Формирование языковой общности великороссов. Роль московского говора как основы тесного языкового единства русского народа.

Москва – столица общерусской культуры. Формирование атрибутов российской государственности и самодержавности. Московский Кремль –

«алтарь России». Ренессансная модификация исторического монументализма в архитектуре Московского Кремля. Стены и башни, соборы и палаты Московского Кремля: история и культура. Поиск нового архитектурного языка. Рождение нового типа храма – «храм-памятник». Образ башни как символ духовного восхождения. Историзм и самодержавная направленность церковной скульптуры XVI века.

Рождение московской иконописной традиции и ее роль в становлении общерусского самосознания. Учение Сергия Радонежского и его воплощение в «Троице» Андрея Рублева. Расцвет древнерусской иконописи в XV-XVI вв. От «философии в красках» (А. Рублев, Ф. Грек) к «эстетике в красках» (Дионисий). Паламитская концепция «фаворского света» и распространение на Руси световой эстетики. Свет как модификация прекрасного. Светоносность русского храма и древнерусской иконописи.

Формирование специфических черт и элементов быта русской народности.

Тема 1.6. Деканонизирующие процессы в русской культуре XVI-XVII вв.

Середина XVI – XVII вв. – время войн, социальных конфликтов и бунтов. Драматизм мироощущения эпохи. Стремление к широкому охвату реального и мыслимого мира. Новое в образе человека: от прекрасного идеала к конкретной индивидуальности. Ренессансно-барочные тенденции в русской культуре XVII в.

Конфликт старого и нового (идеала, обряда, культа, стиля) в русской культуре 2-ой пол. XVI-XVII в. Взаимодействие западных традиций с древнерусскими. Консервация древнерусской традиции старообрядческим движением. Деканонизирующие процессы в русской культуре XVI-XVII веках. Разветвление и контрасты жанров живописного искусства; развитие светской литературы (историко-бытовая повесть, переводной роман, послания, былинный эпос); «самомышленные» сюжеты в монументальной живописи и иконе, новые формы церковной музыки и пения (партесное пение). Индивидуализирующее начало в русской литературе XVII в. Обострение коллизии между абстрактным и конкретным началами в русской живописи. Рождение парсуны и своеобразие иконы XVII в. Первый опыт театральной постановки. Оригинальные формы русского национального барокко: нарышкинское барокко в архитектуре, школа царских мастеров, ушаковская школа в иконописи, придворная поэзия Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева в литературе, партесное пение в музыке.

Демократизация профессиональных форм искусства.

Рекомендуемая литература

1. Алпатов М.В. Андрей Рублев. – М., 1872.
2. Алпатов М.В. Краски древнерусской иконописи. – М., 1974.
3. Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. – К., 1982.
4. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII вв. – М., 1995.
5. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. – М., 1983.
6. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
7. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
8. Византия и Русь. – М., 1989.
9. Всеобщая история искусств. В 6 т. Искусство средних веков. Кн. 1-2. – М., 1960-1961.
10. История русского искусства. Т. 1-4. – М., 1953-1959 гг.
11. Кузаков В.К. Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси в X-XVII вв. – М., 1976.
12. Кузьмин А.Г. Падение Перуна. Становления христианства на Руси. – М., 1988.
13. Кузьмичев И.К. Лада, или повесть о том, как родилась идея прекрасного и откуда Русская красота стала есть. Эстетика Киевской Руси. – М., 1990.
14. Лихачева В.Д., Лихачев Д.С. Художественное наследие Древней Руси и современность. – М., 1980.
15. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. – М., 1984.
16. Мень А. Тайнство. Слово. Образ. – Л., 1991.
17. Ольшевская Л.А., Травников С.Н. Литература Древней Руси и XVII века. – М., 1996.
18. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. – М., 1991.
19. Флоренский П. Иконостас. – СПб., 1993.
20. Флоренский П. Обратная перспектива // Философия русского религиозного искусства XI-XX вв. Антология. Вып. I. – М., 1993.
21. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.
22. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1988.
23. Федотов Г. Святые Древней Руси. – М., 1990.
24. Юдин А.В. Русская традиционная народная духовность. – М., 1994.

РАЗДЕЛ 2

КУЛЬТУРА РОССИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 2.1. Русская культура первой половины XVIII века

Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. Дискуссии о роли преобразовательской деятельности Петра в развитии русской культуры. Причины, предпосылки и идеология реформ. Особенности и характер петровских преобразований. Реформы Петра I в области культуры: развитие общественной мысли и распространение научных знаний, обновление календаря, особенности образования, издательская политика Петра I, обмирщение искусства и новые формы художественного градостроительства, архитектуре, изобразительном искусстве, музыке, литературе. Слово как средство прямого идеологического воздействия. Идеологи реформ Петра I; «ученая дружина» Петра I и петровские пенсионеры – предтечи просветительства. Создание Академии наук: ее цели и задачи. Особенности деятельности Петербургской Академии наук. Общественная мысль, публицистика и литература эпохи. Проникновение западноевропейских политических теорий в Россию. Изменение быта и костюма русского дворянства в петровскую эпоху: капризы моды и стиль жизни. Люди и чины. Табель о рангах и особенности службы. Изменение положение женщины. Ассамблеи. Праздники петровской эпохи.

Проблема европеизации России в XVIII в.: задачи, условия и этапы европеизации, особенности диалога русской и европейских культур, ход европеизации, ее позитивные и негативные результаты.

Основание Петербурга и возникновение Петербургского мифа. Москва и Петербург в XVIII столетии: два образа русской культуры эпохи Просвещения. Архитектурный облик Петербурга 1-ой половины XVIII века. Роль игрового начала в российском городе петровской эпохи.

Искусство петровской эпохи. Архитектура, скульптура и монументально-декоративная живопись. Нарышкинское и петровское барокко. Загородные дворцово-парковые ансамбли. Деревянное зодчество. Станковая живопись. От парсуны к портрету. Иностранцы мастера и их русские ученики. Декоративно-прикладное искусство. Музыка петровской эпохи: отечественная традиция и западные влияния.

Тема 2.2. Культура России 30-50-х годов XVIII века

Россия в 1720-60-е гг.: апробация петровских преобразований в русской культуре. Россия после смерти Петра Великого. Основные тенденции

развития страны в 1730-60-е гг. Проверка преобразований на прочность: принятое и отвергнутое. Правление Анны Иоановны и его влияние на судьбы русской культуры. Дискуссии о «бироновщине» и особенности развития России в 1730-е гг. Вступление на престол Елизаветы Петровны и национальный подъем в 1740-50-е гг. Истоки политики «просвещенного абсолютизма».

Образование и наука. М.В. Ломоносов – первый русский ученый-энциклопедист. Ученики Ломоносова. Открытие Московского университета, Казанской гимназии. Программа реформы образования И.И. Шувалова. Распространение научных знаний. Важнейшие научные экспедиции. В.Н. Татищев и становление отечественной исторической науки. Научная деятельность Академии наук в середине XVIII века. Открытие Академии художеств.

Общественная мысль, публицистика и литература. Правительственная идеология и дворянская оппозиция. Попытка ограничения самодержавия и политические проекты 1730 года. Зарождение крестьянского вопроса. Елизаветинская политическая пропаганда и создание культа Петра Великого.

Литература середины века: стилистические особенности, жанры и герои. Барокко и классицизм в русской литературе. Классификация жанров. Инновационные и художественные достижения в литературном творчестве А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумароков.

Придворный быт и забавы эпохи.

Елизаветинское барокко: особенности и характерные черты стиля. Творчество Ф.Б. Растрелли и его значение. Русские архитекторы середины XVIII века и их произведения. Скульптура Б. Растрелли и его учеников. Портрет – ведущий жанр русской живописи. Иностранцы мастера и их деятельность в России. Русские портретисты середины века. Открытие Академии художеств. Декоративно-прикладное искусство. Развитие музыкального театра. Итальянская опера и балет в России. Первые русские оперы. Инструментальная музыка. «Век песен».

Тема 2.3. Русская культура второй половины XVIII века

Просвещение и русская культура XVIII века. Дискуссии о российском Просвещении в отечественной и зарубежной науке (П.Н. Берков, А.П. Валицкая, Г.А. Гуковский, А.Б. Каменский, Ю.М. Лотман, Марк Раев, В.И. Моряков, Дуглас Смит и др.)

Петр I и Екатерина II – два образа просвещенных правителей. Политика официального либерализма. Просвещение в России и странах Западной Европы: сравнительный анализ, проблема культурных связей. Просве-

тител в России и Просвещение. Становление национального самосознания и формирование русской национальной культуры.

Развитие научной и общественной мысли в России второй половины XVIII века. Академия наук и основные направления научных исследований; идейная борьба в науке. М. Ломоносов – ученый, просветитель, художник. Общественная мысль и философские идеи русского Просвещения. Роль Московского университета в развитии Просвещения в России. Литературная и общественная деятельность Н. Новикова, Н. Львова, А. Радищева – диапазон исканий русской общественной мысли XIX века. Книга и периодика в России 2-ой половины XVIII века: новая книга – новый читатель, издания Московского университета и Академии наук, частные издания и вольные типографии, отношение Екатерины II к журналистике и книжному делу. Кризис просветительской мысли в России конца XVIII века. Парадоксы и антиномии русского Просвещения: контрасты рабства и прогресса.

Образовательная 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.

Развитие художественной культуры во второй половине XVIII века. Искусство как средство общественного воспитания и достижения социального благоденствия. Институциональный и морфологический анализ. Особенности художественного образования в России XVIII в. Создание русской Академии художеств и ее роль в развитии русской культуры. Новый герой в искусстве России 2-ой пол. XVIII века. Система жанров и стилевое многообразие русской литературы XVIII века. Стилистические особенности и герои русской литературы конца XVIII века. Г.Р. Державин – крупнейший русский поэт второй половины XVIII века. Одическая и философская лирика Г. Державина. Русская сатира и ее жанровое разнообразие. Журналистика Н.И. Новикова, Ф. Эммина, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова. Русский театр второй половины XVIII века. Творчество Д.И. Фонвизина. «Недоросль» – вершина русской драматургии XVIII века. Сентименталистская поэзия и проза. Сочинения А.Н. Радищева. Проза Н.М. Карамзина и его реформа русского языка.

Архитектура, скульптура и монументально-декоративная живопись.

Портрет XVIII века – зеркало эпохи Просвещения. Архитектурные образы эпохи и художественные искания Ф. Растрелли, Д. Кваренги, А. Кокоринова, В. Баженова, М. Казакова. От барокко к классицизму Русский классицизм: особенности, характерные черты и периодизация. Твор-

чество русских зодчих-классицистов. Рококо в творчестве А. Ринальди. 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 национально-го театра. Ф. Волков и русский профессиональный театр. Опера XVIII века в России (М.М. Соколовский, В. И. Фомин). Творчество композиторов М.С. Березовского и Д.С. Боротнянского.

Образ человека эпохи Просвещения (на материале русской культуры XVIII века): 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 (Н. Новиков, А. Радищев). Поиск совершенного человека.

Русская культура XVIII века в коллекции Самарского губернского художественного музея: история создания коллекции, основные произведения и их интерпретация в контексте культуры XVIII века.

Итоги развития русской культуры XVIII века. Место и значение XVIII века в развитии русской культуры и мировой культуре. Основные достижения русской культуры в указанную эпоху. Процесс становление русской культуры нового типа: противоречия, традиции и инновации. Соотношение западных влияний и самобытности в русской культуре XVIII века. Ценности и идеалы русской культуры XVIII века и их значение для дальнейшего развития культуры России.

Рекомендуемая литература

1. Анциферов Н. Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и миф Петербурга. Репринт. – М., 1991.
2. Бабкин Д.С. А.Н.Радищев: Литературная и общественная деятельность. – М.- Л., 1966.
3. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983.
4. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. – М., 1989.
5. Глумов. А. Н.А. Львов. – М., 1980.
6. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. – М., 1987.
7. Кулябко Е.С. Замечательные питомцы Академического университета. – Л., 1977.

8. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. – М., 1987.
9. Лотман Ю.М. и Успенский Б.А. К семиотической типологии русской культуры XVIII века // Художественная культура XVIII века: Материалы научной конференции. 1973. – М., 1973.
10. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. – М., 1984.
11. Мавродин В.В. Основание Петербурга. – Л., 1978.
12. Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В., Шакирова И.П. Культура эпохи Просвещения. – М., 1996.
13. Молева Н.М. Иван Никитин. – М., 1972.
14. Москичева Г.Н. Русский классицизм. – М., 1986.
15. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? – Л., 1974 (О Петербурге).
16. Павленко Н.И. Петр I. – М., 1975.
17. Петербург в русской поэзии XVIII – начала XX века: Поэтическая антология. – Л., 1988.
18. Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство (XVIII – первая четверть XIX века). – М., 1966.
19. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. – М., 1995.
20. Рассадин Ст. Сатиры смелый властелин. – М., 1985 (О Фонвизине).
21. Россия в период реформ Петра I. – М., 1973.
22. Россия – Франция. Век Просвещения. Русско-французские культурные связи в XIII столетии. – Л., 1987.
23. Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII века. – Л., 1982.
24. Семиотика города и городской культуры. Петербург // Труды по знаковым системам XIII века. – Тарту, 1984.
25. Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII века. – Л., 1985.
26. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М., 1994.
27. Ходасевич В. Державин. – М., 1989.
28. Художественная культура в капиталистическом обществе. – Л., 1986.
29. Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. – М., 1986.
30. Якобсон Р. Работы по поэтике. – М., 1987.

Тема 2.4. Культура России от Просвещения к Романтизму

Программа реформ Александра I и ее реализация; полемика о характере государственной власти. Надежды на конституционное ограничение самодержавия и решительная отповедь консервативного дворянства:

М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. Усложнение интеллектуальной жизни, дифференциация и углубление общественного сознания.

Отечественная война 1812 года и усиление национальной консолидации. Непосредственное приобщение россиян к европейской культуре в ходе освободительных походов русской армии.

Попытка дистанцироваться от радикальных европейских идей и потребность в формировании собственной национальной доктрины в период правления Николая I. Охранительный и консервативный характер государственной идеологии. Поиск стабильных национальных оснований государственного и общественного устройства. Снижение политической и экономической роли дворянства. «Золотой век» чиновничества. Новая государственная политика в сфере просвещения.

Революционная постановка вопроса о судьбах нации у декабристов. Преемственность идей декабризма по отношению к мировоззренческим положениям русского Просвещения. Элементы культуры ренессансного типа: возвышение духовной свободы личности, обращение к общечеловеческим идеалам и образцам классического наследия, всемирный – характер творчества при ярко выраженном национальном облике.

Романтические тенденции в русской культуре. Этапы развития русского Романтизма. Рост национального самосознания и усиление интереса к отечественной истории, языку, народной культуре. Русское «шеллингианство» и его национальные особенности. Становление романтизма в творчестве В.А. Жуковского; гражданский романтизм К.Ф. Рыльева. Утверждение возможности гармонии человека и мира (В.А. Жуковский, О.А. Кипренский, А.Г. Венецианов). Рождение русского исторического романа (А.А. Бестужев-Марлинский, М.Н. Загоскин). Перерастание романтического типа творчества в реалистический и роль гения А.С. Пушкина в этом процессе. Трагический пафос и гуманизм постдекабристского романтизма (К. Брюллов, К. Бруни, М.Ю. Лермонтов). Обращение к героико-историческим сюжетам и народным мелодиям в русской музыке (опера К. Кавоса «Иван Сусанин», романсы А. Алябьева, А. Варламова).

Возрастание интереса живописи к народной жизни, к человеческой индивидуальности, глубоко чувствующей и страдающей. Пересечение классицизма и романтизма в исторической живописи К. Брюллова и К. Бруни.

Русская архитектура первой трети XIX. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А. Григорьев). Ансамблевое мышление эпохи.

Тема 2.5. Культура России 30-50 годов XIX в.: от Романтизма к Позитивизму

«Умственное брожение» 30-50-х годов XIX века. Усиление социальной направленности в философии и гуманитарных науках. Приобщение к культурной жизни новых общественных сил – разночинцев. Славянофильство и западничество об исторических судьбах России.

Государственная «русская идея» в формуле «официальной народности»: триада графа С.С. Уварова и развитие ее литературоведом С.П. Шевыревым и историком М.П. Погодиным.

Романтические и реалистические тенденции в творчестве Н.В. Гоголя. Философская поэзия Ф.И. Тютчева. Вступление в реалистическую традицию Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, И. С. Тургенева.

Поэтизация третьего сословия в реалистической живописи В.А. Тропинина и А.Г. Венецианова. Переход от академизма к реализму в портретной живописи К. Брюллова. Черты реализма в творчестве А. Иванова. Философские проблемы и идея нравственного совершенствования в творчестве А. Иванова. Постигание драматизма жизни в живописи П. А. Федотова.

Поиск новых пластических решений, стремление к романтической приподнятости скульптурных образов Б. Орловского и П. Клодта.

Активизация театра в общественно-политической жизни России. Открытие Александринского театра в Санкт-Петербурге; широкое распространение крепостных театров.

Возникновение русской национальной музыкальной школы. Создание М.И. Глинкой русской национальной оперы. Возникновение новых жанров в творчестве А.С. Даргомыжского.

Воздействие романтизма на архитектурную эклектику 30-50-х годов XIX века: архитектурное наследие О. Монферрана, А. Штакеншнейдера в Петербурге. «Русско-византийский» стиль работ К. Тона, его идейные истоки.

Тема 2.6. Модель либерально-демократической культуры и ее воплощение в 60-90-е годы XIX века

Новая волна просвещения и «дух времени» реформаторской эпохи. Модернизация России в 1860-70-е годы: социально-экономические преобразования, изменения в политической жизни, социальной структуры, реформы системы образования, печати. Роль интеллигенции в демократизации культурной жизни России.

Утверждение позитивистской парадигмы эпохи. Успехи российской науки в области математики, механики, физики, химии, астрономии. Открытия географов и этнографов. Успехи российской гуманитарной науки.

Модернизация системы образования как отражение позитивистских требований эпохи. Роль общественности в развитии начального образования. Среднее образование и многообразие учебных заведений. Качественные изменения в высшем образовании: либеральный университетский устав 1863 г., появление высших женских курсов. Становление внешкольного образования.

Расширение гласности и оживление периодической печати, ее влияние на общественно-культурную жизнь России. Окончательное оформление типа «толстого» журнала, рост книгоиздательства. Значение библиотек и читален.

Центральная роль интеллигенции в общественной жизни эпохи. Появление термина «интеллигенция», его смысл. Формы и методы оппозиции интеллигенции. Концепция личности в интеллигентской культуре. Осмысление проблем эпохи в философии либерализма.

Революционная идеология народничества как отражение социально-утопических идей Позитивизма. Анархизм, нигилизм, радикализм как варианты позитивистского проекта реформирования общества. Феномен «русского якобинства». Эволюция народничества от «хождения в народ» к террору.

Убийство Александра II и усиление охранительных тенденций во внутренней политике. Возникновение национализма как нового феномена русской общественной жизни. Русский марксизм. Апокалиптические настроения конца XIX века и их воплощение в философии В.С. Соловьева и К.Н. Леонтьева.

Тема 2.7. Ведущие тенденции в русской художественной культуре 60-90-х годов XIX века

Философский и социальный характер русской литературы пореформенного периода. Влияние религиозной проблематики на идейные поиски российских писателей; «учительный характер» отечественной литературы. Противоречивые образы новых героев пореформенной России в произведениях И.С. Тургенева. Философско-художественное творчество Ф.М. Достоевского. Духовные искания в творчестве Л.Н. Толстого. Обличительный пафос сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Медицинский взгляд на человека и общества и тема «больного человека в больном мире» в русской литературе. Образы героев-врачей в рус-

ской литературе. Процессы урбанизации и осмысление Города как символа всевозможных пороков в произведениях Ф.М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Дальнейшая эволюция петербургского мифа в русской литературе. Сдержанная симпатия-антипатия к Петербургу в романах А. Гончарова.

Русское общество в зеркале театра эпохи А. Островского.

Формирование в России конца XIX века зрелого и осознанного исторического мышления. Чувство историзма в музыке, архитектуре, живописи. Путешествия по различным уголкам культурной памяти в музыке М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Русская история в операх А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. Евангельская история в произведениях И.Н. Крамского и Н.Н. Ге. Историзм во взгляде на российскую современность в творчестве И.Е. Репина. Историческая живопись В.И. Сурикова. Исторические и сказочные грезы В.М. Васнецова. Переломные моменты истории через психологическую драму отдельного человека. Псевдорусский архитектурный стиль как проявление историзма. Архитектура А.А. Портланда, А.А. Семенова, В.О. Шервуда, А.Н. Померанцева. Историко-психологическая достоверность «монументальных личностей» в работах М.М. Антокольского. Активизация выставочной и собирательской деятельности и формирование художественного рынка в России. Борьба за создание публичного музея русского искусства. Основание Третьяковской галереи.

Художественный язык социальной живописи. «Содрогание о зле» как высшая форма нравственности. Психологический портрет в творчестве В.Г. Перова. «Бунт четырнадцати» и возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок». Позитивистский характер и широта творческого диапазона программы передвижников. Новая эстетика пейзажа передвижников. Слияние жанрового и пейзажного начала в творчестве В.Д. Поленова.

Новые условия творчества в 80-90-е гг. XIX в. и кризис передвижничества.

Рекомендуемая литература

1. Алексеев М.П. Русская литература и ее мировое значение. – Л., 1989.
2. Анциферов Н.П. Непостижимый город. – Л., 1991.
3. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: в 2-х томах. – М., 2002.
4. Жидков П., Соколов А. Десять веков российской ментальности. – СПб., 2002.

5. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М., 2001.
6. Иванов А.Е. Высшее образование в конце XIX – начале XX вв. – М., 1991.
7. Из истории русской культуры. Т.5 (XIX век). М., 2000 Каган М.С. Историческая типология художественной культуры. – Самара, 1996.
8. Кнабе Г. Русская античность. – М., 2002.
9. Кириченко Е.И. Русская архитектура в 1830-1910 гг. – М., 1980.
10. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997.
11. Костылев Р.П. Петербургские архитектурные стили (XVIII – начало XX вв.). – СПб., 2003.
12. Кузнецова Н.И. Социокультурные проблемы формирования науки в России XVIII – середине XIX века. – М., 1997.
13. Князев Е.А. Автономия и авторитарность. Исторический обзор реформ отечественного образования. – М., 1994.
14. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX вв.). – М., 1996.
15. Маймин О.Е. О русском романтизме. – М., 1975.
16. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х т. – М., 1994.
17. Муравьева И.А. Век модерна. – СПб., 2003.
18. Набоков В. Лекции по истории русской культуры. – М., 1996.
19. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. – М., 1997.
20. Очерки русской культуры XIX века. В 7 т. – М., 1997. Т.6
21. Познанский В.В. Очерки формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX в. – М., 1975.
22. Русская интеллигенция. История и судьба. – М., 1999.
23. Русская художественная культура второй половины XIX века. – М., 1988.
24. Русский классицизм второй половины XVIII – начала XIX века. – М., 1994.
25. Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок. Исторические очерки. – М., 1989.
26. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьев. – СПб., 1991.
27. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. – М., 1988.

28. Русская художественная культура второй половины XIX века. Картина мира. – М., 1991.

29. Типология русского реализма второй половины XIX века. – М., 1990.

30. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. – М., 1981.

31. Яговкина Н.И. Русская культура XIX века. – М., 2001.

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

Промышленное и техническое развитие России конца XIX-начала XX вв. Контрреформы 80-90-х годов XIX века и задача дальнейшей модернизации России. Противоречивость и взрывчатость социальной структуры российского общества. Направленность внешней и внутренней политики.

От модернизации социально-политической и экономической жизни к модернистским проектам общекультурного характера. Понятие русского культурного ренессанса. Симптомы неприятия магистральной линии культурного развития XIX-XX вв. Н. Бердяев о позитивных и негативных сторонах русского культурного ренессанса.

Модерн в России: стиль, направление, квинтэссенция духовных поисков эпохи. Русский модерн как опыт перехода от Нового времени к постмодернизму. Модерн и Модернизм в России.

Временные рамки русского Модернизма. Эффект *fin de siècle*: усталость, пессимизм, апокалиптические предчувствия. Распространение мистических настроений и «религий нового века». Постоянная нацеленность человека на поиск и приобретение новых знаний, расширение интеллектуального горизонта. Образ модерниста и модернистские эксперименты в России: концепция «жизнетворчества». От экспериментов в личной жизни (М. Врубель, А. Блок, В. Маяковский) к гигантскому социальному эксперименту – русским революциям.

Философский контекст эпохи и философия Всеединства Вл. Соловьева.

Полистилизм Модернизма. Соотношение понятий декаданса, символизма, модерна. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. Манифесты русских символистов. «Старшие и младшие символисты»: специфика творчества. Проявления символизма в изобразительном искусстве, в музыке, в театре. Импрессионизм и постимпрессионизм в России. Экспрессионизм в творчестве русских художников.

Русский модерн. Эстетические установки, распределение модерна по видам и жанрам искусства. Периодизация модерна. Ранний русский модерн: Абрамцевский кружок, содружество художников в Талашкине. М. Врубель – «отец» русского модерна. Инициативы русских меценатов С. Морозова, С. Мамонтова, М. Тенишевой. Журнал «Мир искусства» и его значение в становлении стиля модерн. Архитектура модерна и формирование «среды обитания». Принципы оформления интерьера в модерне. Московский модерн, его отличительные черты. Архитектура доходных домов и общественных зданий. Петербургский «модерн-классицизм». Архитектура модерна в провинциальных русских городах. Модерн в Самаре.

«Русский авангард». Эгофутуризм, кубофутуризм, и футуризм (А. Крученых, В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, Е. Гуро, В. Каменский, Игорь Северянин). Примитивизм и неопримитивизм. Манифесты и художественные объединения русских авангардистов. К. Малевич и супрематизм. Аналитическое искусство П. Филонова. Художественные акции авангардистов.

Синтез искусств в эпоху модернизма как стремление к обретению утраченной целостности человека и мира. «Культура среды». Вещь в интерьере. Элементы убранства и их значение в создании художественного пространства среды обитания. Переосмысление характера взаимоотношений декоративно-прикладных и монументальных жанров. Синтез искусств в театре и музыке («Желтый звук», «Прометей» А. Скрябина). Художественные инициативы С. Дягилева (издательские, экспозиционные, театральные). Создание художественно-артистических кабаре «Бродячая собака» и «Приют комедиантов».

Массовая и элитарная культура русского Модернизма. Н. Бердяев о трагической пропасти между элитой и массами. Принципы, условия и характер формирования массовой культуры. Отношение ведущих художников к массовой культуре. Каналы распространения массовой культуры. Элитарная культура как «тиражируемый эталон». Художественная «промышленность» эпохи.

Рекомендуемая литература

1. Акулин В.Н. Философия всеединства. От Соловьева к Флоренскому. – Новосибирск, 1990.
2. Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов Серебряного века: биографические очерки. – М., 1993.
3. Балакина Т.И. История русской культуры. – М., 1996.
4. Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994.

5. Бенуа А. Мои воспоминания. – М., 1980.
6. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
7. Вагнер Р. Избранные работы. – М., 1978.
8. Горюнов В.В., Тубли М.П. Архитектура эпохи Модерна. Концепции. Направления. Мастера. – СПб., 1992.
9. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры нач. XX века. – М., 1985.
10. Жадова Л.А. Поиски художественного синтеза на рубеже столетий // Декоративное искусство СССР. – 1976. – №8.
11. История русской литературы: В 4 т. Т. 4. Литература конца XIX – начала XX века. – Л., 1983.
12. Кириллов В.В. Архитектура русского модерна: Опыт формологического анализа. – М., 1979.
13. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. – М., 1994.
14. Левая Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
15. Литературно-эстетические концепции в России конца XIX- начала XX века. – М., 1975.
16. Муравьев И.А. Век модерна. – СПб., 2004
17. Мировая художественная культура. XX век. Словарь – Минск, 2005
18. Мир русской культуры. Под ред. Мечина А.Н. – М., 2004
19. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. М., 1997
20. Пожарская М.Н. Русское театральное-декоративное искусство конца XIX – начала XX века. – М., 1970. Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. Кн. 1-4. – М., 1968-1980.
21. Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. Кн. 1-4. – М., 1968-1980.
22. Сарабьянов Д.В. К определению стиля «модерн» // Советское искусствознание. – М., 1977. Вып.2.
23. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М., 1980.
24. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. – М., 1989.
25. Сидоров В.А. Эстетика русского модернизма. Проблема «жизнетворчества». – Воронеж, 1991.
26. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910 гг. – М., 1988.

Тема 2.9. Культура русского зарубежья (1917-1940)

Культура русского зарубежья как один из возможных вариантов развития культуры России в XX веке. «Русское рассеяние» как социокультурный феномен. Этапы формирования русской диаспоры за рубежом. Масштабы «великого исхода». Деятели культуры т.н. «первой волны эмиграции». Возникновение и специфика основных культурных центров русской эмиграции: Берлин, Париж, София, Прага, Белград, Харбин.

Воспроизводство русской культуры в условиях эмиграции как важная миссия российской интеллигенции и пути ее осуществления. Предпосылки и условия сохранения культурной самобытности.

Русские издательства в Константинополе, Берлине, Праге, Харбине, Париже. Образование и наука в русской эмиграции. Создание высшей школы в центрах рассеяния: организация юридического, технического, педагогического, исторического, военного, медицинского, философского, богословского, музыкального образования. Прага и Париж – крупнейшие научные центры русской эмиграции. Историческая наука, лингвистика, экономика, социология. Вклад русских ученых в развитие научно-эмпирического знания и становление национальных научных школ.

Русская философия и богословие за рубежом. Высылка из России философов на «профессорских пароходах» в 1922 г. Русские философы в академических институтах зарубежья. Философские издания с участием русских философов. «Евразийство» и газета «Евразия». Деятельность Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, Ф.А. Степуна.

Судьбы и формы бытования русского искусства в условиях эмиграции. Специфика проблемы сохранения культурной идентичности в иностранной среде в различных видах художественных практик.

Литературные объединения и художественные направления: символизм, футуризм, реализм. Писатели вне литературных направлений: Е.И. Замятина, А.М. Ремизов, Г.В. Иванов, Игорь Северянин, И.В. Одоевцева, Н.А. Оцуп, В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева. Юмористика и сатира: А.Т. Аверченко, Н.А. Тэффи и др. Взаимодействие литературы метрополии и диаспоры. Специфика литературного процесса в эмиграции.

Художники и художественные объединения. «Мир искусства». Выставки русского зарубежного искусства. Совместные контакты с иностранными художниками. Экспериментальные течения в искусстве. В.В. Кандинский и Баухауз. М. Шагал и французское искусство.

Успех русских художников в театральном-декорационном искусстве.

Музыкально-исполнительское искусство. Русское музыкальное общество во Франции. Зарубежный период творчества С.В. Рахманинова,

С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского. Вклад русских исполнителей и педагогов в становление национальных исполнительских школ.

«Русских сезоны» балетной труппы С. Дягилева как неотъемлемая часть французского искусства. Русские зарубежные балетные труппы. Определяющее влияние русской школы классического балета на формирование балетного искусства XX века.

География русских оперных трупп за рубежом.

Продолжение традиций русской театрально-драматической школы за рубежом. Работы режиссеров Ф.Ф. Комиссаржевского, М.А. Чехова.

Своеобразие творчества А.Н. Вертинского, П.К. Лещенко, Н.В. Плевицкой в эмиграции. Русский джаз О. Лундстрема в Шанхае.

Русская кинофабрика в Париже. Русские режиссеры и звезды «немого кино» в эмиграции (А. Алексеев, А. Левак, И. Мозжухин, Н. Лисенко, Н. Колин, А. Назимова). Русские в Голливуде: взаимовлияние русского, европейского и американского кинематографов.

Культура русского зарубежья и мировая культура XX века.

Рекомендуемая литература

1. Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). – М., 1998.
2. Евразия: Исторические взгляды русских эмигрантов. – М., 1992.
3. Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия – История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека 1920-1970. В 2-х тт. – Париж, 1971-1973.
4. Культура Российского Зарубежья. – М., 1995.
5. Культурное наследие российской эмиграции 1917-1940. В 2 кн. – М., 1994.
6. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918-1940). – М., 1997.
7. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939. – М., 1994.
8. Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. – М., 1993.
9. Российское зарубежье: история и современность. – М., 1998.
10. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-39. – М., 1994.
11. Русский Париж. Сб. материалов. – М., 1998.
12. Русский Харбин: Сб. – М., 1998.
13. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. – М., 1997.
14. Струве Г. Русская литература в изгнании. – Париж-М., 1996.

РАЗДЕЛ 3

СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Тема 3.1. Модернизационные и революционные процессы в советской культуре 1920-х годов

Революция как феномен культуры. От восприятия революции как начала нового культурного творчества до «крушения гуманизма» А.Блока. Радикальное преобразование культуры России в послеоктябрьские годы. Многообразие социально-политических и социально-психологических позиций в отношении к проблеме культурной революции. Ленинская концепция культурной политики и ее практическая реализация. Формирование государственной культурной политики. Национализация и создание государственных органов по управлению культурой. Политическая доминанта в сознании и его открытая революционная тенденциозность. «Революция и искусство», «искусство и народ» – центральные проблемы художественной жизни и творчества. Ленинский план монументальной пропаганды; музейная и выставочная деятельность; создание художественных организаций, вузов, студий и школ. Максимум политической регуляции культурной жизни. Культура «как живое творчество масс».

Идеи Пролеткульта, работы А.Богданова.

Революционный утопизм «авангарда»: футуристы, супрематисты, кубисты, имажинисты и др. Понимание революции как акта творческого преобразования действительности. Проекты идеального будущего К. Малевича, В. Татлина, К. Мельникова, В. Хлебникова, М. Родченко, Л. Лисицкого как реализация концепции жизнестроения. Отношение нового искусства к культурному наследию России и мира.

Революционный романтизм и революционный рационализм творчества в послеоктябрьский период, их взаимоотношения и модификации. Художник как выразитель «мы-сознания». Зрелищность как эстетическая доминанта советского искусства, его практическая направленность и «игровая» ориентация.

Мир искусства 20-х годов XX века: художественная публицистика, революционная поэзия и песня, политическая графика, документальное кино и фотография, революционный театр и рождение новых форм драматургии. Агитационные формы декоративно-прикладного и монументального искусства; реалии и утопии архитектуры и дизайна. Ассоциация художников революционной России (АХРР) и ее роль в становлении нового типа художественного сознания. Реализации ленинского плана монумент-

тальной пропаганды (работы М. Аникушина, Е. Вучетича, М. Манизера, В. Мухиной и др.). Творчество живописцев И. Бродского, М. Грекова, Г. Верейского. Новый тип положительного героя, революционная романтика, жизнеутверждающий оптимизм, коммунистическая партийность.

Атака на мировоззренческий и культурный плюрализм Серебряного века. Просветительство как главное направление государственной культурной политики. Система образования. Формирование тоталитарной политики по отношению к культуре. 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. Нарастание регулятивного воздействия идеологизированного администрирования на культурные процессы СССР в 30-50-е годы XX века. Пагубное влияние сталинизма на развитие культуры: массовые репрессии, унификация художественного сознания, сложение «нормативно-лакировочной эстетики», фальсификация истории и искажение современной картины мира, «социальные маски» в искусстве.

Система образования как ведущее направление «сталинской культурной революции». Повышение статуса учителя. Постановления ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе. Содержание образования, его унификация. Изменения в высшей школе, доминанта классового подхода. 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. Социалистический реализм как «эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, изображения жизни в свете идеалов социализма». Вера в идеал как эстетический фундамент. Общность социалистического реализма как искусства тоталитарной эпохи с художественным авангардом.

Социально-классовые позиции в творчестве мастеров искусства конца 20-х-начала 30-х годов. Превалирование ценностного начала над познавательным. Основные темы и проблемы: исторические судьбы народа, рабочий класс как созидаящая сила современности, социальные изменения в деревне. Героико-трагический характер искусства (М. Горький, Н. Островский, А. Толстой, М. Шолохов, Д. Фурманов, А. Фадеев, бр. Васильевы, С. Эйзенштейн, А. Довженко, И. Дунаевский, Р. Глиер и др.).

Искусство за рамками социреализма и его общегуманистическая ориентация: М. Булгаков, А. Платонов, О. Мандельштам, А. Ахматова, А. Грин, Б. Кустодиев, П. Корин, А. Таиров.

Великая Отечественная война и особенности развития культуры в этот период. Роль искусства в утверждении социально-психологической атмосферы патриотизма и гражданственности. Воздействие событий, проблематики эпохи на последующее развитие мировой и отечественной культуры.

Жесткая идеологизация и бюрократизация институциональной сферы советской культуры 40-50-х годы XX века. Постановления и резолюции ЦК ВКПб; борьба с формализмом в искусстве и космополитизмом в философии, организация всесоюзных смотров и декад; практика присуждения премий и наград деятелям искусства.

Изменения в жанрово-видовой структуре искусства 30-50-х годов XX века. Доминирующая роль литературы и ее крупных форм. Влияние литературно-повествовательных принципов отражения действительности 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» и «застоя»

Изменение ценностных ориентаций культуры после XX съезда КПСС. Влияние социально-политической «оттепели» рубежа 50-60-х гг. на культуру.

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» в качестве главного предмета художественного постижения современности. Открытия литературы 1950-60-х гг.

Доминанта поэтического творчества. Вечера в «Политехническом». Изменение отношения к прошлому: появление мемуаристики: К. Паустовский, В. Шкловский, И. Эренбург. Бум «толстых журналов»: «Юность», «Огонек», «Новый мир». Феномен «двоецентрия» в литературе как отражение процессов в обществе: дискуссия «охранителей» и «обновленцев». Неизменность государственной политики по отношению к культуре: противопоставление «советское – несоветское»

Эволюция художественных концепций человека от 60-х к 80-м годам XX в. 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.

Культурное «двоемирие» позднего советского общества. Мифологемы официоза 70 – начала 80-х годов; утрата фундаментальных мировоззренческих и нравственно-эстетических основ, забота об эффективных «фасадах и парадах» культуры. Административно-бюрократические и экономические ограничения творческого потенциала общества. Углубление противоречий между господствующей версией метода социалистического реализма и общественной потребностью в многообразии путей художественного познания, оценки и преобразования действительности. Потребность в расширении художественной жизни (проектная деятельность, художественная промышленность, музейное строительство, концертные объединения и т.д.) и застойный характер управления развитием культуры. Ужесточение цензуры, усиление преследования интеллектуальной независимости.

Появление неформальных творческих объединений. Альтернативный эстетический выбор 70-80-х годов XX века. Отток художественных сил за рубеж. Третья волна интеллектуальной эмиграции: А. Солженицын, И. Бродский, В. Войнович, В. Аksenov и др. Феномен диссидентства как формы духовного протеста. Развитие «конструктивистско-формалистической» линии в творчестве. Понимание искусства как способа создания новых формальных структур: пафос экспериментирования, разрушение традиционных образных, жанрово-видовых и родовых форм; эволюция от абстрактного до «концептуального» искусства. Появление «соц-арта».

Многообразие социально-психологической и эстетической палитры альтернативного искусства (театры-студии, ансамбли рок- и поп-музыки, группы современного изобразительного искусства, «параллельное кино» и т.д.).

Андеграунд как внутренняя логика саморазвития культуры, социально-детерминированное течение и негативная реакция на официоз «государственного искусства». Э. Неизвестный, О. Целков, М. Шемякин – выдающиеся художники русского зарубежья. Творческая деятельность А. Зверева, В. Сидура, Л. Пурыгина и группы «Митьки». Легализация неформального искусства во второй половине 80-х годов и его место в современном художественном процессе.

Эволюция «реального» социализма и споры о природе реализма. Преобладание драматического угла зрения на действительность, обращение к публицистическим и документальным формам в художественном освоения действительности (Ч. Айтматов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Быков, В. Гроссман, А. Вампилов, Л. Шепитько, С. Параджанов, А. Тарковский, Т. Абуладзе, А. Герман, Н. Михалков, Р. Щедрин, Г. Свиридов, А. Шнитке и др.).

Тема 3.4. Проблемы культуры постсоветского периода

Демократизация российского общества в 90-е годы XX века; проблемы и перспективы культурного процесса эпохи фундаментальной модернизации. Выступление М.С. Горбачева на XXУ!! съезде КПСС (1986 г.). Феномен «гласности» и его последствия для культуры.

Изменение общественного сознания. Партийно-государственные попытки сформулировать новую национальную идею: «социализм с человеческим лицом». Изменение отношения к религии. 1000-летие крещения Руси.

Половинчатый характер преобразований. Борьба КПСС с вседозволенностью, принятие ограничительного закона о митингах, демонстрациях.

Оживление журнальной и газетной издательской деятельности, новые назначения. «Публицистическая волна» в СМИ. Роль «Огонька» и «Московских новостей» в освоении гласности. Усиление общественной потребности в правдивой информации. Резкое усиление роли, авторитета СМИ и рост их многообразия, появление новых направлений в журналистике. Разоблачительная доминанта информационного потока и ее противоречивые последствия.

Литература как фактор пробуждения общественного сознания. «Толстые журналы», их миссия по возвращению исторической памяти. Литература гласности: А. Солженицын, В. Шаламов, В. Дудинцев, Д. Гранин, В. Ерофеев, А. Кабаков, А., Рыбаков, Ю. Домбровский, В. Войнович. Возвращенная литература русского зарубежья: И. Бродский, В. Набоков, В. Максимов, Э. Лимонов.

Изменение стиля работы ТВ. Новые программы и их небывалая популярность.

Закон о печати 1990 г. и трансформация функций средств массовой информации, усиление развлекательного начала в их деятельности, «бульваризация». Социокультурный кризис и «варваризация» культуры: распад привычной картины мира, девальвация ценностей и «ценностный вакуум». Крушение «советского мифа» и его последствия для личности. Кримина-

лизация экономики. Феномен «новых русских». Кризис культурной идентичности как итог и варианты его проявления: снижение языковых норм, распространение «блатной» лексики и поведенческих стратегий.

Активизация массовой культуры, ее коммерциализация. Стандартизация жизненных стратегий как результат внедрения новых образцов: «тусовка», «гламур», кич, реклама. Вестернизация культуры и ее проявления.

Парадоксы литературы «перестроечного» периода: утрата «литературоцентризма». Возвращение произведений В. Некрасова, А. Платонова, Е. Замятина и др. Отказ от классовых приоритетов. Параллельное формирование принципиально нового направления, продолжателя исканий Серебряного века («другая проза»): В. Пьецух, Л. Петрушевская, Е. Попов.

Новые черты культурного творчества в театре и кино: философское осмысление прошлого в «Покаянии» Т. Абуладзе, документальное кино С. Говорухина, Ю. Подниекса. «Отложенный» кинематограф А. Германа, А. Тарковского, С. Кончаловского.

Законы рынка и кино. Кризис как результат отказа государства от поддержки кинематографа.

Противостояние различных эстетических концепций в театральной сфере: от политизации к коммерциализации. Расцвет студийного движения и антрепризы.

Поиск ресурсов культурного развития. Проблема культурного наследования. Рост интереса к русскому модерну и авангарду. Религиозно-философское наследие как интеллектуальный и нравственный ресурс. Оживление научного интереса к истории.

Постмодернизм в современной культуре России. Своеобразие русского постмодернизма. Маргинализация норм и ценностей. Смещение высокого и низкого, серьезного и смешного, пародийного; использование стилизации, фантастики и гротеска для снижения пафоса и «культовых» ценностей советской идеологии. Советская антиутопия (А. и Б. Стругацкие, В. Войнович, А. Кабаков). «Другая проза» как форма контркультуры по отношению к официальной советской литературе. «Иронический авангард» (В. Пьецух, Е. Попов, В. Ерофеев и др.). Постмодернистские тенденции в новой литературе: ирония, оберегающая жалость, концептуальность. Поэзия Д. Пригова, С. Соколова, Л. Рубинштейна.

Новые формы художественной активности.

Утрата государством доминирующих позиций в выставочной деятельности. Галереи и галерейщики.

Мировые тенденции в российском кинематографе: жанры «фэнтези».

Культурная политика государства в современной России.

Рекомендуемая литература

1. Авторханов А. Технология власти. – М., 1991.
2. Актуальные проблемы культуры XX века. – М., 1993.
3. Аксютин А. Идеократия в России: Метаморфозы богоборческого режима. – М., 1995.
4. Арсланов В. Ответы культуры на вызов времени: СССР, 30-е годы. Очерки. – М., 1995.
5. Бабиченко Д.Л. Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. – М., 1994.
6. Белая Г. Дон-кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьбы его идей. – М., 1989.
7. Вайль П., Генис А. 60-е: Мир советского человека. – М., 1996.
8. Геллер М. История формирования советского человека. машина и винтики. – М., 1994.
9. Головатенко А.Ю. Тоталитаризм XX века. – М., 1992.
10. Голомшток И. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
11. Гройс Б. Соцреализм – авангард по-сталински // Декоративное искусство СССР. – 1990 – №5.
12. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980-х годов. – М., 1992.
13. Избавление от миражей: Соцреализм сегодня. – М., 1990.
14. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство. – М., 1989.
15. Конец столетия. Предварительные итоги: Культурологические записки. Вып. I. – М., 1993.
16. Культурология. XX век. Словарь. – СПб., 1997
17. Культурология. XX век Энциклопедия. Т. 1-2, – Спб. , 1998.
18. Кондаков И.В. Культура России. – М., 1999.
19. Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов. – М., 2002.
20. Культура: теории и проблемы / Отв.ред. Т.Ф.Кузнецова. М., 1995.
21. Куманев В.А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. – М., 1991.
22. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. – М., 1997.
23. Морозов А.И. Конец утопии: Из истории искусства СССР 1930-х годов. – М., 1995.
24. На путях постмодернизма: Сб. обзоров и рефератов. – М., 1995.

25. Репрессированная наука. Вып. I-II. – СПб., 1991-1994.
26. Степанян Н.С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. – М., 1999
27. Турбин В.Н. Прощай эпос? Опыт эстетического осмысления прожитых нами лет. – М., 1990.
28. Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России X-XX в.в. М., 1996.
29. Юренев Р.Н. Краткая история советского кино. – М., 1967.
30. Ягодковская А.Т. Автор и герой в картинах советских художников. – М., 1987.

ЧАСТЬ III ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

РАЗДЕЛ I СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ (ОТ ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ И ПО НАЧАЛО XX ВЕКА)

Тема 1.1. Идея культуры в античном, средневековом и ренессансном европейском сознании

Выделение культуры из комплекса религиозных и космологических представлений античного общества. Контекст и базовые значения понятия «культура» в античном полисе.

Натуралистический фундамент культурфилософской мысли античности. Пантеистическое признание единства природы и бога. Телесно-пластическое представление о мире и эстетические основания культуры. Антиномия природного и нравственного у софистов. Критика культуры киниками. Греческие представления о культуре в контексте понятий «пайдейя», «техне». Основные ценности «пайдейи» и «мусическое воспитание».

Понятие «культуры» в римской античности. Разработка культуркритических мотивов стоиками и эпикурейцами.

Истолкование трансцендентальной природы культуры христианством. Двойственное положение человека в мире, дуализм бога и мира. Трансцендентизм и персонализм христианства. Роль Библии и книжный характер культуры. Культура как духовное совершенствование. Теологическое понимание истории культуры (провиденциализм) Августином Блаженным.

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

Тема 1.2. Концепции культуры эпохи Просвещения

Идеология и идеалы Просвещения. Распространение идей Просвещения в Европе. Просвещение и просветительство.

Дж. Вико о циклическом развитии культуры, философском и поэтическом постижении мира в книге «Основания новой науки об общей природе вещей». Понимание культуры как гуманистической формы организации духовной жизни.

Противоречия культуры и цивилизации в произведениях Ж.Ж. Руссо («Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми», «Об общественном договоре»).

И.Г. Гердер о культуре как духовности и гуманности («Идеи к философской истории человечества»). Идеалы свободы и милосердия как ценности культуры. Значение просвещения и образования в нравственном совершенствовании человека. Культура и культуры.

Критика невежества, деспотизма и суеверий Вольтером, М.-Ж. Кондорсе, Н.И. Новиковым, А.Н. Радищевым.

Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация» в просветительской мысли.

Тема 1.3. Культурно-историческое направление развития культурологической мысли

Эволюционизм как направление культурно-исторической школы и его эмпирическая база. Основные идеи эволюционизма: единство культурно-исторического процесса развития человечества, стадии и многообразие форм культуры. 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. Картографирование культурных ареалов и изучение первичных очагов культуры. Роль культурных контактов и механизмы функционирования культуры. Аккультурация и инкультурация как способы культурной адаптации. Идеи диффузионизма в современной культуре и геополитике.

Становление исторической типологии культур Н. Данилевского.

Тема 1.4. 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». Деление наук на науки о природе и науки о духе.

Антропологическая революция конца XVIII-XIX вв. и развитие термина «культура» в немецком языке: культура и культуры, культура и цивилизация. Выделение человека в качестве особого проблемного поля исследования и обнаружение культуры как специфической характеристики родовой природы человека. 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 1.5. Аксиологическая традиция в теории культуры

Самоопределение аксиологии в истории философско-культурологического знания. Аксиологический этап в истории философского знания.

В. Виндельбанд о номотетических и идеографических науках: сопряжение всеобщего и индивидуального начал как основание культурного космоса и его познания. Определение культуры в качестве особого объекта изучения.

Проблема конструирования объекта исследования «историческими науками о культуре» у Г. Риккерта: ценностная характеристика объектов культуры и снятие различия между объектом и предметом культурологического исследования.

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 1.6. Влияние философии жизни на становление предметной сферы наук о культуре

Формирование философии жизни в работах В. Дильтея. В. Дильтей об объекте и предмете «наук о духе»: поиск единства объективного духа и жизни, трансцендентального и эмпирически конкретного в науке, обращенной к пониманию специфики культурного бытия. Жизнь как динамическое начало, являющееся источником творения новых форм. В. Дильтей о мировоззрении и его влиянии на интерпретацию культуры.

Основная антиномия философии культуры: культура как жизнь и культура как дух. Теоретическое обоснование этой антиномии в исторической парадигматике: гуманизм и схоластика, органицизм и механицизм, рационализм и иррационализм, философия жизни и сциентизм. Дихотомические пары «культура-цивилизация» (О. Шпенглер), «воля-разум» (Ф. Ницше), «жизненный порыв-материя», «творчество-автоматизм» (А. Бергсон) и значение идеи становления для формирования особого

предмета «наук о духе». Теоретическое обоснование «интуитивного направления» у А.Бергсона, дискурсивного у Э. Кассирера.

Г. Зиммель о философии жизни и культуры. Многозначность понятия культуры и многообразие культурных форм. Столкновение жизни и культуры, сущность трагедии культуры. Эволюция культурных форм и их доминирующие идеи. Соотношение понятий «культура» и «культурность». Объективная и субъективная культура. Мода как феномен культуры. Мужская и женская культуры.

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 2. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В XX ВЕКЕ

Тема 2.1. Социокультурные условия возникновения культурологической отрасли знания

Кризис культуры в XX веке. Разрыв социального и культурного циклов. 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. Необходимость системного анализа культуры как научная задача, задача в области государственной политики и в сфере образования, экзистенциальная проблема.

Место культурологии в процессе гуманитаризации системы образования. Дискуссионный характер предмета и проблем теории и методологии культуры. Основные трудности в определении предмета культурологического знания. Системный объект и объекты оперирования культурологического познания.

Тема 2.2. Проект культурологии Л. Уайта

Творческая биография Л. Уайта. Основные труды исследователя.

Культурологическая концепция Л. Уайта. Антропологический подход ученого к культуре. Культура как «сверхорганический опыт» и «супрабиологический» класс событий. Культура как символическая реальность. Сферы культуры и отношения между ними. Понятие «экстрасоматические детерминанты». Обоснование термина «культурология». Цель и задачи культурологии, ее предметное поле. Культурология и науки о культуре. Принципы и перспективы культурологии.

Л. Уайт о факторах эволюции культуры. Критика ученым антропоцентристского подхода к изучению культуры.

Критический анализ проекта Л. Уайта и его культурологической концепции.

Распространение идей Л. Уайта и развитие культурологии в России (труды Э.С. Маркаряна и Ю.П. Аверкиевой).

Тема 2.3. Культура и бессознательное начало человека

Концепция бессознательного З. Фрейда. З. Фрейд о превращении инстинктивной энергии в культурные формы. Влияние бессознательного на мотивы поведения человека. Эрос и Танатос как всеобщие влечения. Труды З. Фрейда «О психоанализе», «Тотем и табу», «Леонардо да Винчи».

К.Г. Юнг о коллективном бессознательном как «архетипе культуры» и его отражении в мифах, легендах, нормах, запретах, образах культуры, национальном характере. Символы культуры. Работы К.Г. Юнга «Психологические типы» и «Проблемы души нашего времени».

А. Адлер о происхождении, развитии и возможности компенсации комплекса неполноценности. Индивидуальный стиль жизни. А. Адлер: «о невротическом характере».

К. Хорни об особенностях мужской и женской личностях. Типы потребностей в обращении и возможности для самоанализа и коррекции поведения. Работа К. Хорни «Психология женщины».

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Типы социальных характеров. Душа человека и ее способность к добру и злу. Искусство любить. Работы Э. Фромма «Душа человека», «Бегство от свободы», «Анатомия человеческой деструктивности».

Э. Эриксон о драмах и тревогах, радостях и открытиях на жизненном пути человека. Понятие жизненного цикла. Значение идентичности в структуре самосознания человека. Работа Э. Эриксона «Идентичность: юность и кризис».

Влияние психоанализа Ж. Лакана на современную философию культуры.

Тема 2.4. Игровая концепция культуры

Сущность игры как явления культуры. Многозначность игры в разных сферах жизни: детские, театрализованные, спортивные, педагогические, математические, деловые. Игры труда и общения.

Смысл и значение игры в культуре разных народов. Игра как способ развития творческих и духовных потенциалов личности.

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. Правила и признаки игры. Игра как свободная и добровольная деятельность, соблюдающая правила и доставляющая наслаждение. Игровые формы искусства. Игровой элемент современной культу-

ры: игра и коммерция, игра и риск, игра как состязание, игровые обычаи в политике. Утрата игровой культуры. Возможности возрождения игровой культуры в современных условиях.

Современная теория игр: сущность игры и ее разновидности.

Тема 2.5. Семиотическая концепция культуры

Семиотика XX в. в западноевропейской традиции. Семиотика знака и семиотика языка как ведущие семиотические парадигмы.

Развитие семиотического подхода в структурной лингвистике. Методологические основы концепции языка К. Леви-Строса. Анализ культуры первобытных племен и интерпретация правил брак, терминологии родства, тотемизма, ритуалов, мифов, масок как особого рода языков.

Поиски языковых универсалий в работах Н. Хомского.

Анализ сущности и метатеоретических оснований семиологии Р. Бартом. Р. Барт о семиологическом анализе массовой культуры в работе «Система моды».

У. Эко о знаковой природе языка («Трактат по общей семиотике», «Путешествия в гиперреальности»).

М. Фуко о проблеме трансформации языка в современной культуре. Понятие дискурса и его интерпретация М. Фуко. Критика дискурсивных практик.

Отечественная традиция развития семиотического подхода. А.Лосев и его работы «Проблемы символа в реалистическом искусстве», «Диалектика мифа», «Знак. Символ. Миф». «Формальная школа» в литературоведении (Ю.Н. Тынянов, В.Б.Шкловский, Б.М. Эйхенбаум). В.Я. Пропп о морфологии сказки. Тартуско-московская школа семиотики. Сборники «Труды по знаковым системам». Ю.Лотман о культуре как семиосфере («Беседы о русской культуре», «Внутри мыслящих миров», «Культура и взрыв»).

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. Означающее и означаемое. Три уровня исследования знаковых систем. Текст и контекст.

Прикладные направления семиотики литературы, искусства театра, кино, массовых коммуникаций, политической и психоаналитической семиологии.

Тема 2.6. Классический и неклассический подходы к пониманию сущности культуры

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

Взаимодополнительность классического и неклассического подходов к интерпретации культуры. Культура как наличное (сущее) и как специфически человеческий способ бытия.

Формирование неклассической рациональности в XX веке. Философский поиск оснований для разграничения понимания культуры в качестве ставшего и становящегося. Оппозиция «культура – цивилизация» и противоположение О. Шпенглером свободного творчества уникальных культурных форм и застывшего мира объективаций. А. Бергсон о ставшем и становящемся как пространственно-временных координатах социокультурного бытия. Н. Бердяев о творчестве и объективациях как отражении свободы и рабства духа. М. Шелер о процессе становления – вечной цели человеческого бытия.

Неклассическая картина мира и концептуальные возможности анализа специфики культурного бытия и бытия в культуре. Создание в феноменологической традиции и фундаментальной онтологии М. Хайдеггера концептуальных возможностей для понимания онтологии культуры как мира инноваций. Хайдеггер о культуре как мире человеческой заботы, мире, имеющем темпоральные характеристики.

Значение разработки М. Бахтиным архитектоники ответственного поступка и концепции диалога для понимания событийного и становящегося характера культуры. М. Мамардашвили о культуре как феноменальной материи, творимой в событии становления.

Роль так называемых Дантовых координат отрицания и притяжения (В.А Конев) для описания архитектоники мира культуры.

Тема 2.7. Сущность и специфика культурологического знания

Культура как конституирующий признак мира человека. Уровни мира человека: природа – общество – история – человек – культура. Культура как социально-историческая реальность и знания о культуре. Персонифицированное, институционализированное и научное знание. Наука, миф, идеология и другие формы общественного сознания как источники знаний о культуре.

Поиск системного конфигуранта как ключевая методологическая проблема культурологического познания. Разнообразие исследовательских ус-

тановок в изучении культуры. Интегративная сущность культурологического знания и его многоуровневая структура.

Дискуссии о составе дисциплин культурологического цикла. Онтологический, гносеологический, морфологический и функциональный аспекты анализа культурного бытия и компоненты культурологического знания. Фундаментальный и прикладной виды культурологического знания. Предмет и проблемы теории культуры. Место теории культуры в системе культурологического знания. Содержание, задачи и функции теории культуры. Соотношение теории культуры со смежными дисциплинами, изучающими бытие культуры. Единство истории и теории культуры в культурологическом знании.

Тема 2.8. Многообразие вариантов интерпретации сущности культуры

Разграничение феномена и научного понятия культуры. Многообразие феноменов культуры. Различие между обыденным и научным пониманием культуры. Культура как культурность: способ жизни человека, форма организации общества, локально-историческая общность людей.

Р. Уильямс о сложном лингвистическом развитии слова «культура». Необходимые условия обнаружения автономии культуры по отношению к человеку и обществу. Появление и распространение слова «культура» в русском языке. Основные значения современного употребления слова «культура».

Культура как область идеального бытия, способ примирения человека с жизненной стихией, ответ на человеческие потребности.

Ценностный подход к определению культуры и нормативные дефиниции культуры.

Понимание культуры в циклических теориях. Культура как диалог культур. Исторические определения культуры. Культура как музей.

Культура как деятельность, «технология социального». Своеобразие определения культуры в антропологической концепции М.С. Кагана. Социологические определения культуры.

Символические дефиниции культуры. Культура как «выразительное и говорящее бытие» (М. Бахтин). Культура как смыслополагание. Семиотический подход к определению культуры.

Эвристический подход к пониманию культуры. Культура как игра.

Кребер и К. Клакхон о типах и способах определений культуры в англоязычной традиции. Классификация основных подходов к определению культуры.

РАЗДЕЛ 3

СИСТЕМА И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1. Сущность культуры как системного целого

Культура как многомерная и многоаспектная целостность. Ограниченность попыток поиска однородного «субстрата» культуры. Преимущества системного подхода к анализу культуры. Роль системного подхода для преодоления описательного и эклектического подходов к культуре. Сущность системного подхода: примат целого над элементами, структуры – над субстанцией, активности – над реактивностью. Образцы системного мышления (структурализм К. Леви-Стросса, структурно-функциональный анализ Б. Малиновского и Т. Парсонса, кибернетический подход Н. Винера, общая теория систем Л. Берталанфи).

Синергетика и ее роль в культурологии. Возникновение синергетики и значение самого термина. Понятие синергетики в качестве мировоззрения, науки и метатеории. Концептуальные и терминологические основы синергетики: понятия самоорганизации и саморазвития, хаоса и порядка, линейных и нелинейных систем, диссипативных структур, флуктуации и бифуркации. Область исследований и школы синергетики. Применение синергетики в культурологии. Культура как открытая, многоуровневая, саморазвивающаяся система нелинейного характера. Проблемы хаоса и порядка, традиции и инновации, нормы и творчества в системе культуры. Культура и взрыв.

Системное целое культуры с точки зрения информационно-семиотического подхода. Возможности информационно-семиотической концепции культуры для сближения адаптивного, антропологического, идеационного и деятельностного подходов к пониманию культуры. Культура как мир смыслов и артефактов. Виды смыслов: знания, ценности, регулятивы. Культура как знаковая система. Знак и символ. Символические структуры культуры. Знак и значение, код и информация.

Роль системного подхода в культурологическом познании. Границы культуры: культура – природа – общество – цивилизация. Поиск системоорганизующих связей в культуре. Соотношение материально-энергетических, нормативных, психологических, информационных связей в различных типах культуры.

Тема 3.2. Системный анализ культуры в работах М.С. Кагана

Творческая биография М.С. Кагана.

Методологическая программа изучения культуры: системный и деятельностный подходы.

Формы человеческой деятельности (предметная деятельность, деятельность общения, художественная деятельность) и подсистемы культуры. Предметное бытие культуры. Формы материальной и духовной предметности (человеческое тело, техническая вещь, социальная организация, знание, ценность, проект). Ограниченность дихотомии «материальное/духовное» и теоретические основания для выделения художественной культуры как подсистемы культуры. Незаменимость материальной формы в художественном образе. Взаимодействие материальной, духовной и художественной подсистем культуры.

Концепция истории культуры: идея прогресса в культуры, применение принципов синергетики к изучению культуры, культурогенез и этапы историко-культурного процесса.

Тема 3.3. Структурно-функциональный анализ культуры

Возникновение функционального анализа и его применение в социологии, этнографии, истории. Анализ культуры с точки зрения ее полезности, значимости и влияния на жизнь общества и человека. Понятие функции, функциональности, функционирования применительно к анализу социокультурной системы.

Элементы функционального подхода в социологии, этнографии, истории, культурологии. Концепция Г. Спенсера: уподобление общества организму, а культурных учреждений органам; применение понятий функция, система, элемент, механизм, структура для анализа социокультурного пространства; постановка проблемы о соотношении целого и части.

Э. Дюркгейм о функциях культуры: различие полезности и функции; функциональности и дисфункциональности; провозглашение общества в качестве источника функциональных требований. Проблема утраты полезности и превращения культурного явления в реликт, символ. Ведущая функция культуры в обществе. Функциональность и дисфункциональность в период аномии.

Функциональный анализ в антропологии – А. Радклифф-Браун. Концепция науки о культуре А. Радклиффа-Брауна и своеобразие его научного кредо. Основные аспекты исследований ученого и проблема управления в культурах неевропейского типа.

Функционализм Б. Малиновского: адапционизм в понимании культуры, концепция «базовых» потребностей и «социальных императивов», определение функций обычаев, утверждение необходимости, детерминированности и взаимосвязи культурных явлений. Poleмика с эволюционной «теорией пережитков» культуры. Амбивалентность и изменчивость функций культурных явлений. Понятие «функционального эквивалента» и особой функции символов.

Функционалистская трактовка культуры в работах Т. Парсонса: теория социального действия и функции культуры. Надындивидуальная направленность социологической теории Т. Парсонса. Понятие культурной системы. Различение культуры и социальной системы. Логика культуры и мотивация субъекта. Культура как символическое поле социального взаимодействия, культура как код. Дополнительность функций и ожиданий.

Критика положения о функциональном единстве и универсальном функционализме Р. Мертоном. Понятие функции и дисфункции, явных и скрытых функциях. Понятие функциональных альтернатив. Теория аномии Мертона.

Преимущества и ограниченность функционального анализа культуры. Место структурно-функционального подхода в истории социологической мысли и в культурологическом познании. Эвристические возможности функционального анализа. Возможности функционального анализа для моделирования культуры. Направленность социальной и культурной «механики» на достижение общественного согласия. Пределы «социальной инженерии». Основные объекты критики функционального анализа культуры.

Тема 3.4. Функции культуры

Понятие функциональности культуры. Классификация функций культуры по Т. Парсонсу и Р. Мертону. Внешняя и внутренняя, стратегическая и тактическая ориентации функций культуры.

Защитно-адаптивная функция: цели, средства, связь с витальными потребностями.

Функция преобразования и освоения мира: направленность на бесконечное. Техническое и духовное освоение мира вне себя и внутри себя. М. Шелер о трех типах знания: знание ради господства, знание образовательное (сущностное), знание спасения (метафизическое знание). М. Фуко о «технике себя», «заботы о себе».

Информационно-коммуникативная функция. Культура как социальная информация, содержащая язык, память, программы действия (культурный

код). Условия эффективности коммуникации. Передача информации и понимание. Средства передачи и хранения информации: естественная память, коллективная память, символические и вещественные средства. Развитие коммуникации в историческом аспекте. Теория коммуникации Г. Маклуэна и ее критика. Классификация способов коммуникации: традиционный способ, функционально-ролевой способ и массовая коммуникация. Роль коммуникации в открытом информационном обществе. Миф, искусство, наука, как способы «упаковки» информации. Средства массовой информации – «четвертая власть» современного общества.

Сигнификативная функция культуры. Культура как ценностно-смысловая реальность. Смыслы, значения, знаки, имена. Роль языка в культуре. Наука, искусство, философия как сложные знаковые системы. Накопление и хранение информации посредством знаковых систем. Взаимосвязь информационно-коммуникативной и сигнификативной функций культуры. От возникновения письменности к созданию сложных информационных систем. Линейное и нелинейное письмо. Гипертекстовое пространство современной культуры. Проблема бытия в современном информационном пространстве: вопросы систематизации, хранения, поиска информации, доступа к информации. Информационная безопасность.

Регулятивная (нормативная) функция культуры. Право, мораль, идеология как средства регуляции и координации социального взаимодействия, выбора оптимального пути для решения конфликтных ситуаций, опыт решения экзистенциальных проблем. Ценности, значения, нормы. Дискуссионность понятия нормы. Норма как указание на пределы. Способы соблюдения нормы в обществе (сила и авторитет). Понятие общечеловеческих ценностей и норм. Степень распространения нормы в обществе. «Нормативная избыточность» и «нормативная недостаточность». Норма в закрытом обществе. Норма в обществе открытого, динамичного типа. Фиксация целей, проектов и перспектив человеческой деятельности в ценностно-смысловой сфере культуры. Понятие аномии.

Компенсаторная (рекреативная) функция. Социальная регламентация и регуляция, чрезмерная специализация деятельности, вынужденное одиночество и избыток общения, «экзистенциальные потребности» как причины скрытых конфликтов и напряжения в обществе. Рациональные и иррациональные способы снятия напряжений. Индивидуальные и коллективные способы эмоциональной разрядки. Праздник и карнавал как коллективные формы обновления жизни. Понятие «смеховая культура. Компенсаторные возможности игры. Гуманные и антигуманные формы игровой разрядки. Массовое искусство как регулятор коллективных напряжений.

Функции, ориентированные на личностное становление. «Гоминизация», социализация, «инкультурация», индивидуализация и самодетерминация индивида как пути овладения родовыми и качествами человека, включения в жизнь социума и бытие культуры, реализации личностного потенциала.

Тема 3.5. Миф и религия в системе культуры

Место мифа в культуре: миф как исторически первая форма осмысления мира и духовно-практическое овладение действительностью. Ведущие концепции мифа. Основные концепции мифа. Мифологическая модель мира и особенности мифопоэтического мышления.

Миф и культ. Культ и культура: генетическая общность культуры и культа; сакральное измерение культуры. Культ как ядро религии. Символический и ценностный характер предметов культа. Литургическая деятельность и святыни. Единство деятельности осуществления и деятельности осмысления в обряде; единение временного и вечного, конечного и бесконечного, данности и ценности в культе (П. Флоренский). Религиозный опыт, догматы, таинства.

Религия как универсальная система смыслов, организующая душевный опыт. Многообразие подходов к феномену религии. Магия и религия. Понятие мировых религий. Социальные функции религии. Место религии в различных типах культуры. Реформация и секуляризация европейской культуры в XVII-XIX веках. Религия и атеизм. Роль религии в русской культуре. Богоискательство и богостроительство в русской культуре начала XX века.

Тема 3.6. Идеология, философия и наука в системе культуры

Феномен идеологии в системе культуры. Слияние мифологических, религиозных и научных элементов сознания в идеологии. Типы и функции идеологий.

Культура и философия. Научно-философское познание как «сознание» культуры. Культура и наука. Структура науки: проблематика, аксиоматика, теория, фактология, методология, прагматика. Т. Кун о «нормальной» науке и научных революциях. Взаимодействие философии и науки с религией, этикой и другими формами духовного опыта. Современный диалог науки и религии. Вера и знание. Научное сообщество. Правила научного диалога. Этнос науки (Р. Мертон).

Тема 3.7. Искусство и мораль как компоненты культуры

Место искусства в системе культуры. Теоретические основания понимания искусства как самосознания культуры. Понятие «художественная культура»: сущность, структура, место в системе культуры. Функции искусства. Роль искусства в становлении общества и человека. 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. Определение и сущность этики.

Проблема происхождения морали. Религиозная, договорная и социально-историческая концепции происхождения и сущности морали. Понятие морали как способа нормативной регуляции. Мораль и религия. Природа религиозной морали. Мораль и право. Функции морали.

Природа человека и сущность морали. Долженствовательная природа морали. Моральный выбор. Структура морали. Моральный выбор. Нормативные характеристики золотого правила нравственности. Проблема всеобщности (универсальности) в этике. Абсолютное и относительное в морали. Общие моральные понятия. Понятие прикладной этики и ее актуальные проблемы.

РАЗДЕЛ 4 КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРЫ

Тема 4.1. Множественность культур в социальном пространстве и особенности типологизации культуры

Типология и классификация культур. Поиск единого базисного основания типологизации культур. Основные трудности создания типологии культур: динамичность культур, зыбкость культурных характеристик, сложность взаимодействия культуры и социума, многообразие локальных креативных процессов. Дискуссия о равноправности и иерархичности культур. Проблема проницаемости культурных границ.

Вольтер, Ш. Монтескье, И. Г. Гердер о движении народов в единую всемирную историю. Просветительский европоцентризм. Эволюционизм о единообразии законов культурного развития. Кризис европоцентризма и признание множественности культур.

Различия масштабных модальностей культур, обусловленные полимодальностью культурогенного субстрата и реальным существованием культуры в социальном пространстве и времени. Два полюса в пространстве культуры: культура человечества и культура личности. Промежуточные слои культурной «пирамиды»: культура этноса (племени, народности, нации), сословия, класса, пола, поколения, профессиональной группы.

Понятие отраслей, типов, видов и форм культуры. Отраслевая спецификация культуры. Понятия «субкультура» и «метакультура». Доминирующая культура, контркультура и субкультуры. Г. Маркузе, Т. Роззак и Н. Смелзер, о контркультурах. Многообразие современных субкультур. Обыденная и специализированная культура. Народная, элитарная и массовая формы культуры.

Уникальность каждого масштабного модуса культуры. Понятие культурной универсалии.

Тема 4.2. Множественность культур в социальном времени

Время как фактор исторического развития культуры. Темпоральная характеристика человеческого бытия. Хронотоп культуры: историческое измерение.

История как саморазвитие культуры и деятельности человека. Стихийные и управляемые процессы в истории. Проблема поиска закономерностей в историческом развитии культуры.

Критика эволюционизма и схематизма в описании истории культуры. Концепции стадийного развития культуры. Закон «трех стадий» О. Конта. Формационный подход К. Маркса и его варианты его интерпретации. Типология культуры на основании «формационного подхода» (К. Маркс).

Судьба стадийного подхода в XX веке и разнообразие его вариантов. Современные варианты стадийного подхода. Пять типов культур по Дж. Фейблману. Позитивные и негативные черты концепций стадийного развития культуры.

Циклический подход к анализу культуры. Принципы выделения культурно-исторических типов и моделирования исторической типологии культуры. Зарождение, рост, кульминация, кризис закат как фазы изменения культурно-исторических типов.

Качественно-определенные и переходные типы культуры. Понятие европейской культуры (О. Шпенглер, Э. Гуссерль, М. Шелер); ее типологические характеристики и исторические этапы становления и развития.

Классификация культур С. де Мадариаги. Влияние идеи портрета культур (О. Шпенглер) на работы Мадариаги. Культура как выражение национального характера. Чистые и собирательные типы культур. Мировая история как чередование национальных характеров. Критика концепции национального портрета.

Традиционный и возрожденческий типы культуры по П. Флоренскому.

Постфигуративные, конфигуративные и префигуративные культуры в антропологии М. Мид.

К. Ясперс о «доосевых» и «осевых» культурах. Критика теории культурных циклов и тезис о единстве мирового исторического процесса; полемика Ясперса с марксизмом и идея приоритета «духовной составляющей», смыслообразующих факторов культуры.

Общие основания теорий культурно-исторических типов: представление об истории как нелинейном процессе; признание автономии, самостоятельности и равноценности исторической значимости локальных культур; изучение циклического характера культурного развития. Критика принципов релятивизма, несопоставимости и уникальности культур противниками теорий культурно-исторических типов.

Тема 4.3. Культура и цивилизация

История слова «цивилизация». Просветительский смысл цивилизации как процесса, «цивилизованности» в противовес «дикости»; рассуждения о «цивилизованном» и «диком» в работах М. Монтеня, Р. Декарта, П. Гольбаха. Введение энциклопедистами понятия «цивилизация» как синонима

прогресса на началах разума. Теории цивилизации И. Гердера и Дж.-Б. Вико. Историческая интерпретация цивилизации Ф. Гизо: история как история цивилизаций и прогресс Цивилизации, состоящей из уровня социального развития и уровня развития интеллектуального. Л. Морган: цивилизации как стадии развития человечества.

Социально-исторические корни противопоставления понятий «культура» и «цивилизация» в немецком языке. Ф. Теннис об общественных отношениях в рамках культуры и общественных отношениях в рамках цивилизации. Идеализация общественных отношений и концепция культурного пессимизма. Ф. Ницше как основоположник критики культуры. О. Шпенглер о цивилизации как завершении, окончении, неотвратимом конце культуры. Противоположение в отношении «культура – цивилизация» духовной, идеалистической стороны существования технологической и утилитарно-материалистической стороне. Г. Маркузе о культуре и цивилизации как оппозиции вечного праздника, утопии и реальности, жестокой и холодной повседневности.

Парадоксальная связь учения о противостоянии культуры и цивилизации и тоталитарной идеологии XX века. Идеологи нацизма о пагубном влиянии цивилизации, ее безликом и бесчувственном космополитизме и эмоциональной близости членов рода, нации, расы. Элементы критики цивилизации в марксистской и неомарксистской традиции. Цивилизация как совокупность материальных и социальных благ; культура как способ духовного развития личности.

Тождественность понятий цивилизации и культуры в англо-американской традиции. А. Тойнби о цивилизации как самостоятельном локальном социокультурном мире. С. Хантингтон о цивилизации как культурной общности наивысшего ранга.

Итоги эволюции слова «цивилизация» и его основные значения. Цивилизация как исторический процесс совершенствования общества (Гольбах), как образ жизни общества, вышедшего из первобытного состояния (Морган); как утилитарно-технологическая сторона общества, противостоящая культурной свободе и творчеству (Зиммель), как завершающая стадия эволюции культуры (Шпенглер), как локальный социокультурный мир (Тойнби), как широкая социокультурная общность, высший уровень культурной идентичности (Хантингтон).

Тема 4.4. Циклические концепции культуры: теории Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера

Идейно-публицистический, естественнонаучный и философско-исторический смысловые слои понимания культуры Н.Я. Данилевским. Влияние славянофильства на концепцию Данилевского. Положение о биологическом единстве человечества и «самодостаточности», самобытности культур.

Культуры как субъекты исторического процесса. Сочетание «морфологического» и «эволюционного» принципов в теории Данилевского. Понятие культурно-исторического типа как интеграции языковых, этнографических, хозяйственных, политических, духовно-нравственных и религиозных элементов отдельной культуры.

Дискретный характер исторического процесса и взаимоотношения между этносами и культурными типами. Понятие жизненного цикла культур; этнографический, государственный и цивилизационный периоды развития культуры. Виды культурных контактов между народами: «прополка» (колонизация), «прививка» и «удобрение». Позитивные и негативные стороны теории межкультурных взаимодействий. Оценка Данилевским русского национального характера.

Циклическая теория культур О. Шпенглера. Антипросветительский характер работ О. Шпенглера. Становящаяся природа человека и двойственность его мироощущения. Культура как символически выраженная смысловая целостность, как «организм», «историческая личность», обладающая неповторимым мироощущением. Поиск внерациональных смысловых оснований культуры. Понятие «души» и «первосимвола» культуры. «Аполлонический», «магический», «фаустовский» душевно-смысловые типы культур. Дискретность истории и принцип культурного полицентризма. Проект построения морфологии культуры в качестве совокупности исторических типов. «Жизнь» как бесконечное зарождение и гибель культур. Культура и цивилизация. Отрицание культурной преемственности и единства человеческой культуры. Критика постулата полной изолированности и взаимонепроницаемости культур.

Тема 4.5. А. Тойнби о постижении мировой истории и культуры

Динамика развития культуры и цивилизации в работе А. Тойнби «Постижение истории».

Идея культурного полицентризма и альтернативности исторического процесса. Постигание смысла истории. Локальные культуры как ступени реализации человеком своего божественного предназначения. Многообра-

зие и уникальность цивилизаций в истории мировой культуры. Генезис, рост, надлом и распад цивилизаций. Контакты между цивилизациями во времени и пространстве.

Диалогическая природа развития культуры в концепции «Вызова и Ответа». Интенсивность динамики культуры и роль творческого меньшинства в Ответе на Вызов истории. Перерождение элиты в правящее меньшинство и утрата импульсов динамики.

Архаизм, футуризм, преобразование как поиск преодоления кризиса. Универсальное государство, Вселенская церковь как модели согласия.

Тема 4.6. Теория культурных суперсистем П.А. Сорокина

Применение логико-смыслового и каузально-функционального методов анализа для упорядочения социокультурного пространства. Понятие социокультурной системы.

Культура как система ценностей, интегрирующих социальное взаимодействие. Уровни интеграции: интеграция идеальных значений, объективаций и индивидов. Формы интеграции культурных элементов: пространственное, или механическое сосуществование; соединение, обусловленное внешним фактором; каузальная или функциональная интеграция; логико-смысловая интеграция культуры.

Системообразующий характер смылосодержащих связей. Двойственная природа человека, идеационная, сенситивная 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. Выявление генезиса, эволюции, распада и кризиса преобладающей культурной суперсистемы на основании принципов «ограничения» и «имманентного изменения». Понятие рекуррентного ритма социокультурной системы. Тезис об истории, «всегда себя повторяющей» и «никогда не повторяющей себя».

Критика схематизма истории культуры в концепции Сорокина. Анализ Сорокиным взаимосвязи развития общества и духовного развития личности на основании «закона поляризации». Идея «положительной и отрицательной поляризации» и поиск путей творческого альтруизма.

РАЗДЕЛ 5

ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ

Тема 5.1. Зарождение культуры

«Начало культуры» как исследовательская проблема: культурогенез в архаический период и в последующие эпохи. Факторы и импульсы формирования творческого потенциала человека. Появление новых ценностей и их интеграция социокультурным сообществом. Макро- и микроуровни культурогенеза.

Современные представления об антропогенезе и начале культуры. Нелинейно-вариативный характер антропогенеза. Принципы и пути становления человека. От первобытного человека к *Homo sapiens*: от *Homo erectus* к неандертальцу, от неандертальца к кроманьонскому человеку; кроманьонский человек – три шага на пути к общественному разделению труда. Зарождение социокультурных потребностей в ходе антропогенеза. Социо-культурогенез: переход от биологической структуры животного к человеческой форме бытия.

Представления о становлении различных элементов ранней культуры: основные факторы расселения архаического человека, формирования многоязычия и культурных стереотипов поведения, социальной и культурной дифференциации человечества, магических форм искусства. Роль языка в становлении человека и его культуры.

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

Тема 5.2. Процесс распространения культурных форм и коммуникация культур

Понятие динамики культуры. Закрытые и открытые типы культуры. Многообразие социокультурных общностей внутри культурных систем. Мировые культурные контакты – закономерность культурно-исторического развития. Процесс взаимовлияния культур и изменение культурной среды. Возможности построения динамических моделей панкультурного развития (прогрессистских, циклических, волновых). Последствия аккумуляции 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.

Понятие межкультурной коммуникации и ее формы. Типы взаимоотношения культур по М.С. Кагану: подавление одной культуры другой; «комплекс неполноценности» культуры и стремление к изменению культурного подданства; культурный изоляционизм и диалог культур.

Понятие культурного шока как конфликта двух культур на уровне индивидуального сознания (Ф. Бок). Способы разрешения конфликта культур: геттоизация, полная и частичная ассимиляция, обмен и взаимодействие, диалог.

Концепции диалога культур, их история и сущность. Роль М. Бубера и М. Бахтина в становлении диалогического подхода. В. Библер о диалоге в культуре. Концепция диалога культур Ю.М. Лотмана. Понятие «идеальный диалог». Диалог и толерантность.

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. Коллективный и индивидуальный исторический опыт поколения.

Процессы опредмечивания и распродмечивания 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. Изменения в культуре в связи со сменой типов социальности (доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный). Циклические изменения в культуре. Смена типов мировосприятия, стилей жизни, художественных методов и стилей, жанров и направлений и их влияние на культуру в целом. Понятие обогащения и дифференциации культуры.

Понятие и проявления в истории культуры прогресса, застоя и регресса, постепенных и революционных изменений, инверсии, кризиса культуры и культурного ренессанса. Непрерывность и прерывистость культурной динамики. Понятие «взрыва» и «символической» революции в культуре.

Духовная и социальная составляющие изменений в культуре. Концепция культурного лага и ее критика. Соотношение устойчивости и изменений, центра и периферии в культуре.

Типы культурных изменений в современном мире.

РАЗДЕЛ 6

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Тема 6.1. Эмпирический, интуитивный и философский уровни постижения культуры

Эмпирическое изучение наличного бытия культуры как исходный способ получения культурологической информации в археологии, этнографии, исторической науке, искусствоведении и других частных науках о культуре. Преимущества и ограниченность эмпирического подхода.

Обращение наук о культуре к герменевтическим процедурам. 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.

Философский подход к постижению культуры и его специфика. Основные проблемы философии культуры. Сциентистский и гуманитарный подходы к изучению культуры. Формирование сциентистского подхода и его сущность. Разработка принципа «вещь – познается, личность – понимается» и его значение для понимания культуры в качестве особой предметной области, требующей применения неклассических познавательных процедур.

Применение исследовательской модели «вещь – личность» к изучению истории культуры.

Тема 6.2. Культурные объекты и объекты оперирования культурологического познания

Понятие «культурный объект»; содержательная типология культурных объектов: материальных объектов (предметов, вещей), идеациональных объектов (идей, понятий, представлений, образов, норм, ценностей), образцов социальных отношений, технологий социального взаимодействия, языков культуры (средств коммуникации и трансляции).

Смысловое содержание культурных объектов и культура как пространство функционирования смыслов. Понятия знака, значения, смысла, символического значения, языка культуры, культурного текста. Типология культурных текстов. Процессы означения (референции) и понимания (интерпретации) как деятельность в культуре.

Тексты – объекты оперирования гуманитарного познания культуры; текст как произведение культуры.

Тема 6.3. Исторический подход к изучению культуры

Сущность историзма в культурологическом знании. Понимание культуры в целом и всех ее компонентов как закономерно развивающихся форм человеческой деятельности. Проблема имманентности движущих сил историко-культурного процесса и его внешней детерминированности. Поиски детерминации в социальных и космических силах. Значение открытий синергетики для осмысления истории культуры. Сопряжение структурно-синхронического и генетически-диахронического подходов к изучению культуры как парадигмальный принцип современного научного мышления.

Историческая персонология. Антропологический подход как методологический принцип и основание исторической персонологии.

Основные понятия, конституирующие изучение исторической типологии культур: культурная форма; тип культуры; образ мира и образ человека; индивид, индивидуальность, личность. Понятие хронотопа (М. Бахтин). Картина и модель мира. Образ человека как идеально-типическая конструкция (М. Вебер). Художественная картина мира и образная концепция человека в комплексе подходов интегративного изучения художественного мирового процесса.

Тема 6.4. Методы культурологического исследования

Многозначность категории «культура» и многообразие методов ее изучения. Три плоскости дифференциации методов изучения культуры – онтологическая, гносеологическая и методологическая. Существование культурных реалий на уровне единичного, особенного и общего: от конкретного факта культуры как элемента подсистемы культуры к культурной общности (национальной культуре, сословной культуре и т.д.) и к культуре как целостности.

Основные проблемные области познания на уровне анализа макро- и микродинамических процессов культуры. Историческая культурология, социальная и культурная антропология, психологическая антропология, экологическая антропология, специализированные культурно-антропологические поддисциплины и теории. Направления прикладных исследований. Смежные научные дисциплины и теории.

Л.М. Баткин о специфике культурологических методов исследования.

Использование общенаучных методов в культурологии: системный, структурно-функциональный, сравнительно-исторический семиотический, биографический методы, методы моделирования, методы герменевтики и т.д.

Рекомендуемая литература

1. Антология исследований культуры: В 2 т. – СПб., 1997.
2. Антология культурологической мысли. – М., 1996.
3. Баткин Л.М. Тип культуры как историческая целостность // Вопросы философии – 1969 – № 9.
4. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. – М., 2002.
5. Вебер А. Избранное: кризис европейской культуры. – СПб., 1999.
6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1987.
7. Гуревич П.С. Философия культуры. – М.,: Аспект Пресс, 1995 (Гл. 1, 4-6,8-13).
8. Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Аспект Пресс, 1994.
9. Иконникова С.Н. История культурологических учений. 2-е изд-е, перераб и дополн. – СПб., 2005.
10. Ильин В.А. Постмодернизм. – М., 1997.
11. Ионин Л.Г. Социология культуры. – М., 1996 (Глава I).
12. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996.
13. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: Наука, 2001
14. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. – Воронеж, 2000.
15. Культурология. – СПб., 2001
16. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. – СПб., 1997.
17. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998.
18. Клакхон К. Зеркало для человека. – СПб., 1998.
19. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М., 1993.
20. Конев В. Человек в мире культуры. – Самара, 2000.
21. Кребер А. Избранное: Природа культуры. – М., 2004.
22. Конецкая В.П. Социология коммуникации. – М., 1997.
23. Культурология / Под ред. Г.В. Драча. – М., 2004 (раздел 1).
24. Культурология: Учебник / Под ред Ю.Н. Солонина; М.С. Кагана. – М, 2005.
25. Культура: теории и проблемы. – М., 1995.
26. Культурология. XX век. Антология. – М., 1995.

27. Культурология. XX век. Энциклопедия: в 2 т. – СПб., 1998.
28. Лики культуры: Альманах. – М., 1995.
29. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992.
30. Лотман Ю.М. К проблеме типологии культуры // Ученые записки Тартуского ун-та. – Тарту, 1967. Вып. 198. С. 30-36.
31. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб., 2002.
32. Мак-Люэн. М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. – Киев, 2003.
33. Малиновский Б. Научная теория культуры. – М., 1999.
34. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М., 1983.
35. Маркарян Э. С. Науки о культуре и императивы эпохи. – М., 2000.
36. Мид М. Культура и мир детства. – М., 1998.
37. Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.
38. Морфология культуры. Структура и динамика. – М., 1994.
39. Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. – М., 2003
40. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. – М., 2004.
41. Пассмор Д. Культурные цивилизации // Философские науки – 1990 – № 1.
42. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М., 2005.
43. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. — СПб., 2002.
44. Соколов Э.В. Культурология: Очерки теорий культуры. – М., 1994.
45. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. – СПб., 2000.
46. Тойнби А. Постыжение истории. – М., 1991.
47. Трофимова Р.П. История русской культурологии. – М., 2003.

РАЗДЕЛ 7 ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Тема 7.1. Культурная политика

Культурная политика государства: содержание, стратегия, приоритеты. Государственная модель. Социально-полезная модель. Смешанная общественно-государственная модель. Централизация, децентрализация и федерализм.

Управление культурой как интеграция государственных интересов. Двадцать одна стратегическая дилемма культурной политики по Ф. Мотароссо и Ч. Лэндри. Базовые принципы культурной политики в Европе.

Ресурсы культурной политики: природный, трудовой, финансовый, предпринимательский, научный, информационный, организационно-правовой. Финансовые механизмы осуществления культурной политики: государственное субсидирование, благотворительность и спонсорство, налогообложение. Правовые условия культурной политики. Культура и рынок. Причины включения отраслей культуры в рыночные отношения.

Государственная культурная политика в СССР. Культурная политика современного российского государства: содержание, приоритеты, принципы организации. Сравнительная характеристика государственных программ развития культуры постсоветского десятилетия (Сидоров, Греф, Швыдкой, Соколов)

Социальное измерение культурной политики. Культурная политика и проблема качества жизни. Направления развития культурной политики.

Рекомендуемая литература

1. Андрианова Т.В. Геополитика и культура: Аналитический обзор. – М., 2001. (Серия «Теория и история культуры»).
2. Бабенко С.С. Социокультурный потенциал трансформации общества. – www.sociology.kharkov.ua.
3. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история. Учебное пособие для высшей школы. – М., 2001.
4. Крамник В.В. Имидж реформ: Психология и культура перемен в России. – СПб., 1995.
5. Культура и культурная политика в России / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред.: И.А. Бутенко, К.Э. Разлогов. – М., 2000.
6. Культурная политика: Проблемы теории и практики / Сост. О. Хлопина. – СПб., 2003.

7. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры / Составители: Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – М., 2001.

8. Лебедев А.В. Информационные ресурсы как ресурсы управления. – www.culturalmanagement.ru.

9. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке / пер.с англ. – М., 2003.

10. Рац М., Ойзерман М., Слепцов Б. Ресурсы и ресурсная политика. – М., 2002.

11. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995.

Тема 7.2. Регионалистика и социокультурные аспекты регионального развития

Регионалистика как междисциплинарная область знаний. Предмет регионалистики. История термина «регион». Значение термина регион как родового понятия. Административно-территориальная, философская, геополитическая, экономическая и социологическая трактовка понятия «регион». Виды регионов. Однофакторные, многофакторные и тотальные регионы. Однородные и узловые регионы. Макрорегионы и субрегионы. Социокультурные факторы регионализма. Культура как фактор развития региона.

Рекомендуемая литература

1. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: Учебник для вузов.— М., 2000.

2. Регионоведение: Учеб. пособ. для вузов / Отв. ред. Волков Ю.Г. — Ростов н/Д., 2002 .

3. Игнатов В.Г. Регионоведение : Учебное пособие для вузов / В.Г. Игнатов, В.И. Бутов .— 3-е изд., перераб.и доп. — М.; Ростов н/Д. : МарТ, 2004 .— 528 с.

4. Востряков Л.Е. Региональная культурная политика пореформенной России: субъектное измерение – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2005. – 344 с.

Тема 7.3. Принципы социокультурного проектирования

Специфика проектирования в социокультурной сфере. Границы социокультурного проектирования. как самостоятельная сфера культуры и средство управления социокультурной деятельностью.

Проектная сущность социокультурных технологий. Социокультурные технологии как объект и инструмент проектной деятельности. Технология разработки социально ориентированных проектов. Специфика и технология разработки культурных программ. Этапы разработки социокультурных

программ. Структуризация проекта. Жизненный цикл проекта. Ресурсы социокультурного проектирования.

Принцип «критического порога модификации». Принцип оптимизации «зоны ближайшего развития личности». Принцип персонифицированности процесса и результатов социокультурного проектирования. Принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение. Принцип проблемно-целевой ориентации. Адресаты социокультурного проекта. Принцип соразмерности проектируемых перемен. Принцип социальной и личностной целесообразности. Принцип реалистичности

Культурно-историческая и геополитическая обусловленность социокультурного проекта. Социокультурная ситуация и ее составляющие (поля и сферы жизнедеятельности). Сущность проблемно-целевого анализа. Анализ социокультурной ситуации. Содержание социально-культурных проблем и варианты их проектных решений. Возможности и ограничения проектного подхода. Проектные коммуникации. Управление коммуникациями проекта.

Современная концепция маркетинга в управлении проектом. Разработка маркетинговой стратегии проекта. Маркетинговые исследования в проекте. Формирования концепции маркетинга проекта. Бюджет маркетинговой программы. Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектом. Особенности формирования источников финансирования социокультурных проектов в России.

Рекомендуемая литература

1. Александров Ю. Некоммерческие проекты (некоторые аспекты реализации) // www.internit.ru.
2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М., 1995.
3. Джонс Дж. Методология проектирования. – М., 1989.
4. Дондурей Д.Б. Социальное проектирование в сфере культуры: поиск перспективных направлений // Социальное проектирование в сфере культуры: методологические проблемы / НИИ культуры. – М., 1986.
5. Зуев С.Э. Социально-культурное проектирование. – Ижевск, 2003.
6. Малявина С. Коммуникация в проекте, или Коммуникационное сопровождение проектной деятельности // Кентавр. – 2005. – Февраль. – №35.
7. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учебное пособие. – СПб., 1997.
8. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих организациях: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007.

9. Раппапорт А.Г. Границы проектирования // Вопросы методологии. – 1991. – №1.

10. Щедровицкий П.Г. Лекция о пространстве проектирования // www.shkr.ru.

11. Юсупова В.А. В чем преимущества проектного мышления // Библиотека. – 2002. – № 1. – С. 43-45.

Тема 7.4. Социокультурное прогнозирование: основные понятия

Понятие и отличительные черты прогнозирования как разновидности предвидения. Цели и функции прогнозирования в социокультурной сфере. Системный подход как методологическая основа построения прогнозов. Разовые параметры прогнозирования – объект прогнозирования, форма представления прогноза, период упреждения прогноза, исходное основание прогноза, метод и инструментарий прогнозирования, качество прогноза.

Рекомендуемая литература

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс лекций. – М., 2002.

2. Бестужев-Лада И.В. Поисковое социальное прогнозирование. – М., 1984.

3. Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование. – М., 1987.

4. Основы социального прогнозирования: Учебное пособие / Под ред. А.В. Ключева. – СПб., 2002.

5. Писарева. О.М. Методы социально-экономического прогнозирования: Учебник. – М., 2003

6. Багриновский К.А., Рубцов В.А. Модели и методы прогнозирования и долгосрочного планирования: Учеб. пособие. – М., 1992

Тема 7.5. Музей как социокультурное явление

Становление музея как особого социокультурного явления. Предпосылки становления музея. Филологическая версия становления музея, происхождение термина «музей». Протоформы музея в античной культуре. Факторы формирования института музея в культуре Нового времени. Становление исторического и научного сознания. Музей как способ адаптации к динамике западной культуры, сохранения преемственности.

Актуальность музея как предмета исследовательской и практической деятельности в современной культуре. «Музейный бум» второй половины

XX века, увеличение количества музеев и становление новых форм музейной деятельности. Критика классических форм музея. Проблема определения сущности музея. Институциональный подход к музею. Классическое определение музея как научно-исследовательского, образовательного учреждения культуры. Функции музея. Культурологический подход к музею как форме сохранения и передачи социокультурного опыта.

Современные тенденции музейной деятельности. Теория музейной коммуникации как теоретическое основание деятельности музея. Пассивность посетителя в экспозиции классического просветительского музея. Смещение акцента на аудиторию в актуальной музейной практике – посетитель как активный участник коммуникации. Музейная экспозиция как основная форма музейной коммуникации; специально организованная пространственно-предметная среда. Основные типы экспозиции. Коллекционный показ. Тематические экспозиции. Ансамблевая экспозиция. Методы комплексной музеефикации: интеграция природного и культурного наследия, культурного ландшафта. Музей под открытым небом как пример комплексной музеефикации. Тенденции «живой» музеефикации – сохранение и экспонирование живых социальных и природных систем, нематериальных форм наследия (технологий, традиций). Экомuseum как форма «живой» музеефикации.

Рекомендуемая литература

1. Музеология: Пособие для вузов / С.И. Сотникова. – М., 2004.
2. Юренева Т.Ю. Музееведение. – М., 2004.
3. Музейное дело России / Под ред. М.Е. Каулен. – М., 2003.
4. Российская музейная энциклопедия. В 2-х т. – М., 2003.
5. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. – М., 1989.
6. Музей и новые технологии. На пути к музею XXI в. / Сост. и науч. ред. Н.А. Никишин. – М., 1999.

Тема 7.6. Система охраны культурного наследия: основные понятия и методы

Понятие культурного наследия. Широкая теоретическая трактовка культурного наследия как совокупности связей, отношений и результатов человеческой деятельности прошлых исторических эпох. Культурное наследие как ценностная категория: совокупность объектов окружающего человека мира, признаваемых на основе культурного опыта человечества и

его предпочтений культурными ценностями. Система охраны наследия: правовое регулирование, учет памятников, контроль за их сохранностью, действия по поддержанию их сохранности (консервация, реставрация) и их использование на благо общества. Консервация как совокупность мер, направленных на стабилизацию физического состояния памятника. Реставрация как система мер, направленных на восстановления первоначального состояния памятника. Музеефикация как направление музейной деятельности и охраны памятников, сущность которого заключается в преобразовании недвижимых памятников истории и культуры или природных объектов в объекты музейного показа с целью максимального сохранения, выявления их историко-культурной, научной, эстетической ценности и активного включения в современную культуру; а также в превращении движимых объектов наследия в музейные предметы, предполагающий их изъятие из среды бытования и помещение в пространство музея.

Организационная и правовая база сохранения наследия. Международные организации по охране культурного и природного наследия. Международные документы по охране наследия. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов (1954 г.), Конвенция об охране Всемирного Культурного и Природного Наследия (1972г.). Объекты наследия в международной практике. Применение понятий памятник, культурные ценности, культурное наследие. Природное наследие. Культурные ландшафты. Устное и нематериальное наследие в системе всемирного наследия. Критерии включения культурных объектов в Список Всемирного Наследия. Правовое регулирование сферы культурного наследия в России. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов» 2002 г.; Федеральный закон 1996 г. «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». Понятия объекты культурного наследия; категории историко-культурного значения объектов культурного наследия; музейный фонд; музейный предмет; музейная коллекция.

Рекомендуемая литература

1. Российская музейная энциклопедия. В 2-х т.– М., 2003.
2. Богуславский М.М. Судьба культурных ценностей. – М., 2006.
3. Теория и практика сохранения памятников культуры. – СПб., 1995.
4. Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. – М., 1992.
5. Баллер Э.А. Социальный вопрос и культурное наследие. – М., 1987.

6. Международные нормативные акты ЮНЕСКО. Конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации, декларации. – М., 1993.

Тема 7.8. Особенности управления зрелищным предприятием

Управление культурой и театр. Театр на постсоветском пространстве, особенности театрального процесса. Театр и власть. Театр и политика. Театр и общество. Принципы управления: демократизм, единоначалие, единство художественного и хозяйственного руководства, плановое ведение хозяйства. Функции управления: планирование, организация, координация, контроль. Методы управления: организационно-распорядительные, социально-психологические, правовые. Роль информационного ресурса в процессе управления

Виды зрелищных предприятий и организаций. Концертные организации и коллективы. Виды и группы театров. Принципы разделения театров на группы.

Организационная структура театра и концертной организации. Характеристика основных структурных подразделений театра. Художественно-творческая, Художественно-постановочная, Хозяйственно-техническая часть зрелищного предприятия. Руководство зрелищным предприятием.

Особенности и содержание планирования деятельности зрелищных предприятий. Виды планирования: перспективное, текущее, оперативное. Типы планирования в зрелищных предприятиях. Составление и утверждение производственно-финансового плана. Результаты хозяйственной деятельности зрелищного предприятия. Возможны ли прибыльные театры? Государственная дотация как источник покрытия планового убытка.

Прокат театрального спектакля и концертной (зрелищной) программы. Основные виды театрально-концертной деятельности. Гастроли. Фестивали искусств. Кластерный принцип организации театрально-зрелищных предприятий.

Рекомендуемая литература

1. Базанов Вадим Васильевич. Сцена XX века: Учебное пособие для театральных вузов. – Л., 1990.

2. Безгин И.Д., Орлов Ю.М. Театр – искусство организации и творчество: Очерки истории отечественного театрального дела. – Киев, 1986.

3. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. – М., 1982.

4. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. – М., 1999.
5. Жидков В.С. Культурная политика и театр. – М., 1995.
6. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре: (Подготовка новых постановок): Учебное пособие. – Л., 1989.

Содержание

ЧАСТЬ I. История мировой культуры	3
РАЗДЕЛ 1. История первобытной и традиционной культуры.....	3
РАЗДЕЛ 2. История культуры Древнего Востока.....	6
РАЗДЕЛ 3. Культура античного мира.....	10
РАЗДЕЛ 4. Культура Средневековья	18
РАЗДЕЛ 5. Культура в период перехода от Средневековья к Новому времени	23
РАЗДЕЛ 6. Культура Нового Времени	27
РАЗДЕЛ 7. Культура XX века и современной эпохи.....	46
ЧАСТЬ II. История русской культуры.....	51
РАЗДЕЛ 1. Культура России в эпоху Средневековья	51
РАЗДЕЛ 2. Культура России Нового времени.....	57
РАЗДЕЛ 3. Советская и постсоветская культура	72
ЧАСТЬ III. Теория культуры.....	80
РАЗДЕЛ 1. Становление культурологического знания (от эпохи античности и по начало XX века).....	80
РАЗДЕЛ 2. Формирование теоретических оснований культурологической науки в XX веке.....	84
РАЗДЕЛ 3. Система и функции культуры.....	89
РАЗДЕЛ 4. Культура и культуры	95
РАЗДЕЛ 5. Динамика культуры	100
РАЗДЕЛ 6. Методологические основания и методы изучения истории культуры.....	103
РАЗДЕЛ 7. Прикладная культурология.....	107

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка, макет В.И. Никонов

Подписано в печать 13.02.08
Гарнитура Times New Roman. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная.
Усл.-печ. л. 7,25. Уч.-изд. л. 5,79. Тираж 100 экз. Заказ № 769
Издательство «Универс групп», 443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1

Отпечатано ООО «Универс групп»