

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ярошенко Николай Николаевич

Должность: проректор по учебно-методической деятельности

Дата подписания: 06.05.2026 10:43:13

Уникальный программный ключ:

25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
(МГИК)

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 25 июня 2024 года
протокол № 11

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
Московского
государственного
института культуры
от 28 июня 2024 года
№ 551-О

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень высшего образования

Подготовка кадров высшей квалификации

2.1.4 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
(КУЛЬТУРОЛОГИЯ)

Группа научных специальностей

5.10 Искусствоведение и культурология

Научная специальность

5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология)

Форма обучения - очная

Москва 2024

Рабочая программа дисциплины 2.1.4 Теория и история культуры, искусства (культурология) составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951.

Составители:

Ответственный редактор:

Рецензент внутренний:

Рецензент внешний*:

Документ рассмотрен и одобрен на заседании кафедры культурологии

протокол № 08 от «21» апреля 2022 г.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета

протокол № _____ от «___» _____ 20___ г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины 2.1.4 «Теория и история культуры, искусства (культурология)», входящая в учебный план по направлению подготовки 5.10.1 Теория и история культуры, искусства (культурология), предназначена для аспирантов и соискателей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области науки о культуре.

Цель: формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний об истории и современном состоянии культурологии как интегративной социогуманитарной научной дисциплины, выступающей необходимой составляющей профессиональной подготовки специалистов во всех областях жизнедеятельности общества и человека, то есть дающей целостное и универсальное видение проблем взаимоотношения человека с миром.

Задачи:

- раскрыть предмет теории и истории культуры, выявить ее отличия и взаимосвязь с другими дисциплинами социально-гуманитарного и философского знания;
- проанализировать актуальные проблемы современной культурологии, научить аспирантов видеть теоретико-культурологическое содержание многообразных процессов современной жизни; оценивать явления и процессы современной и исторической действительности с точки зрения их влияния на культурную и социальную жизнь различных социальных групп, классов, сообществ.
- исследовать эволюцию взглядов ученых и мыслителей по мере накопления фактов, развития культурологии и смежных с нею наук.
- научить аспирантов понимать и пользоваться сложившимся в культурологии понятийным аппаратом; сформировать фундаментального осмысления проблем в области теории и истории культуры.
- способствовать освоению критериев планирования и прогнозирования, механизмов регуляции социальной жизни в целом, с управлением различными сферами социокультурной практики, деятельностью общностей, групп, коллективов, организаций.

2. Место и роль дисциплины в структуре образовательного компонента программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры)

Дисциплина 2.1.4 «Теория и история культуры, искусства (культурология)» входит в блок 2.1. «Дисциплины (модули)» Образовательного компонента учебного плана 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства (культурология).

Курс «Теория и история культуры, искусства (культурология)» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины «Теория и история культуры, искусства (культурология)» аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия науки», «Культурные процессы в современном мире», «Семиосфера культуры».

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний в области философии, истории искусства, социологии, этики, эстетики, политологии; религиоведения, экономической теории, лингвистики и семиотики, культурной антропологии в объеме программы высшего профессионального образования.

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства (культурология).

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы аспирантуры

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть знаниями, умениями и навыками:

Науки о культуре, в рамках которых формируется первоначальный аналитический синтез фактологии и феноменов социокультурного процесса. Социогуманитарные знания как теоретические основания культурологии (антропология, этнология, этнография, культурфилософия, культуртеология, культурпсихология, история культуры, социология культуры). Динамика интеграционных процессов в мышлении и деятельности человека. Культурология как интегративная область знания, методологическая основа комплекса наук, история ее формирования.

Предмет и задачи культурологии. Понятие о культуре.

Теория культуры – парадигма формирования междисциплинарного синтеза, рефлексия к гуманитарным основаниям бытия; наука, изучающая смыслы и значения, которыми наполнен для человека мир. Целостность, системность и комплексность подхода к исследованию культуры. Содержание деятельности личности и общества как предмет культурологии. Понимание собственной и других культур как цель культурологического осмысления.

Основные задачи и направления культурологических исследований (эмпирическое описание культуры, сопоставительный анализ культур, межкультурные коммуникации, общее и специфическое, устойчивое и изменчивое в культуре). Методы анализа культуры: морфологический, цивилизационно-типологический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, структуральный, семиотический и др.

Этимология понятия «культура», трансформация его смысла, начиная с Античности по настоящее время. Разнообразие определений культуры как отражение сложности и многозначности самого феномена. Связь представлений о сущности культуры и сущности человека. Модификация подходов к анализу культуры под влиянием археологии и этнографии, европейской «культурантропологии» и других наук.

Место культурологии в профессиональном образовании.

Понятия экономики, политики, социально-культурной сферы, техносферы, информационной среды и их взаимосвязь в системе профессионального образования. Сознание второй природы или искусственной среды обитания человека как основная цель социокультурной деятельности.

Понятие профессиональной культуры и ее роль в управлении социально-культурной сферы. Культурологическая составляющая социальной компетентности как основы профессиональной культуры. Оппозиция «синтез – анализ» как оппозиция гуманитарной и естественнонаучной методологии. Проблема целостности и принцип дополнительности в становлении современной картины мира. Процессы сближения и интеграции различных областей знания.

Культурологические школы XX века: общественно-историческая (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби); натуралистическая (З. Фрейд, К. Юнг, К. Лоренц, Б. Малиновский), социологическая (Т. Элиот, В. Парето, П. Сорокин, А. Вебер, Т. Парсонс); структурально-символическая (Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ю. Лотман). Структура культурологического знания: фундаментальная и прикладная культурология. Социальная и гуманитарная культурология.

Тема 2. Антропогенез и культурогенез. Морфология культуры.

Современные представления об антропогенезе и 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. Анализ концепции «начала человеческой истории» Б.Ф. Поршнева, новые данные археологии и антропологии по этой проблеме. Микро- и макродинамика культурогенеза, его основные этапы и специфика. Морфогенез культурных систем. Основные категории культуры: пространство, время, человек как универсальный контекст культуры.

Архаические формы как первоосновы культуры. Понятие «первобытное общество», его место в человеческой культуре. Хронологические рамки и общая характеристика первобытности. Проблема антропогенеза и социогенеза. Условия формирования и распространения первобытного типа культуры. Особенности первобытной культуры и ее структурные элементы. Первоначальные формы религии, их связь с ритуалом и магией. Анализ ранних форм коммуникации современной антропологией: значение обмена дарами для становления человека и его культуры (М. Мосс). Переживание «священного» и «мирского» пространства и времени в архаических ритуалах (М. Элиаде). Роль имени, возрастных инициаций, отношение к рождению и смерти; понятие «партиципации» по Л. Леви-Брюлю. Ранние формы культуры как предмет изучения современной психологии религии. Теории происхождения искусства.

Представления о месте и роли «первобытного» человечества в истории мировой культуры с позиций формационного, цивилизационного и этнологического подходов. Соотношение вечного и временного, священного и профанного, природного и социального, личностного и общественного в культуре.

Морфология культуры – учение о внутренней структуре культуры, ее организационно-функциональном строении. Четыре основных блока осуществления человеческой жизнедеятельности:

Культура социальной организации и регуляции: хозяйственная культура (на специализированном уровне – экономика, торговля, финансы; на обыденном уровне – домашнее и приусадебное хозяйство); правовая культура (специализированная – право, юриспруденция, система охраны общественного порядка и регуляции правовых отношений; обыденная – мораль, нравственность, общественное мнение); политическая культура (специализированная – государственная политика, идеология, управленческая работа, военное и полицейское дело; обыденная – межличностные отношения между людьми в области приватного взаимодействия).

Культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека: сексуальная культура, культура физического развития (специализированная – профессиональный спорт и туризм; обыденная – физкультура, массовый спортивный туризм, культуризм); культура поддержания и восстановления здоровья (специализированная – медицина и система санаторно-лечебного обслуживания; обыденная – самолечение, знахарство); культура восстановления энергобаланса человека (кулинария, система и структура питания и пр.); культура отдыха, психической рекреации и реабилитации человека (специализированная – система организованного досуга, домов отдыха, «культурного» туризма, клубов; обыденная – неорганизованные формы досуга, сон, алкоголизм, наркомания и т.д.).

Функции культуры. Характер полифункциональности культуры. Совокупность функций, необходимых для регуляции деятельности общества и человека.

Познавательная функция. Познание как базовая, доисторическая, историческая и надисторическая характеристика свойств личности и общества. Значение для жизнедеятельности человека и общества первоначальных проявлений познавательной функции. Уникальность, универсализм познания в современном многополярном мире.

Преобразующая функция. Историческая трансформация создания норм, ценностей, значений, знаний, духовного творчества. Гадательные способы, прозрение и научные системы как реально существующие и сочетающиеся звенья одного процесса. Роль индивидуального или общественного практического опыта, художественного творчества и науки во введении инноваций. Индустрия знаний и информации в современном мире.

Защитная функция. Направления обеспечения действий познавательной и преобразующей функций на уровне жизнедеятельности личности и общества. Защитная функция и потенциал адаптации человека в окружающем мире, подчинении сил природы. Тенденции и параметры замещения одной защитной функцией диаметрально противоположной.

Нормативно-регулирующая функция. Создание норм, стандартов, правил, парадигм поведения людей и различных организаций, объединений. Основа нормативно-регулирующей функции – обычаи и традиции, приказы, постановления, распоряжения, законы, конституционные акты, соглашения, этикет, манеры, нравы. Комплексы нормативно-регулирующей области общности, общества, государства – право, мораль, идеология, их коммуникация и обособленность. Рациональный, ценностный аспект функции. Нормативная избыточность, ее истоки и содержание. Аномия Э. Дюркгейма как отсутствие норм и законов. Концептуальный подход З.Фрейда к нормативно-регулирующей природе культуры.

Функция аккумуляции, хранения и трансляции культурного опыта. Культура как память о прошлом, уникальный хранитель многих срезов пространства и времени. Избирательность и одновременно всеобщность культурной памяти. М. Элиаде об избирательности коллективной памяти. Культурное наследие и проблемы его адекватного восприятия, сохранения и трансляции. Язык как средство культурной памяти. Роль текста, письменности, книгопечатания, искусства в сохранении опыта прошлого.

Информационная функция. Ее прямая взаимосвязь и взаимообусловленность с функцией аккумуляции, хранения и трансляции культурного опыта. Влияние менталитета общества на характер информационной функции. Ее базовые основания и потенциал.

Коммуникативная функция, взаимодействие между людьми и общностями. Влияние культуры на дифференциацию и интеграцию общества, на поддержание единства общности и группы или на разделение обществ по различным признакам. Язык – фундаментальный и системный носитель коммуникативной функции. Новейшие коммуникативные средства и специфика постиндустриального общества

Социализирующая функция. Нормы и значения как средства социализации человека. Роль воспитания, коммуникации и самосознания в процессе социализации. Многозначная роль повседневной и праздничной культуры в процессах социализации. Потенциал генетических и профессиональных свойств личности, обуславливающих типы социализированности.

Управленческая функция, фиксирующая цели, перспективы и проекты деятельности и контролирующая существующую динамику деятельности. Особенности управления в сфере политики, экономики, религии, науки, искусства, в правовой сфере, образования и т.п. Управление как ценность: рациональный и иррациональный аспекты. Исторические и современные реалии функции.

Рекреативная или релаксационная функция, их содержание. Обеспечение различных форм духовной и психологической компенсации и абстрагирования от существующих трудностей и отдыха от повседневных проблем. Культура и формы релаксации, рекреации.

Духовно-творческая, духовно-нравственная функция, ее непреходящее значение для человека. Духовно-творческие, духовно-нравственные формы бытия личности, общества как высшая ценность и цель существования. Аксиологическая сущность деятельности продуцирования и репродуцирования духовных ценностей человечества.

Игровая функция. Природа и значение игры как функции и явления культуры. Основные аспекты игрового поведения: наличие правил, обособленность во времени и пространстве от остальной деятельности. Анализ развлекательных, состязательных, священных и других моделей игры.

Сигнификативная функция культуры: наименования, обозначение, означение, оценка явлений с целью определения их места в общем контексте культурного опыта. Расширение сферы культурного освоения мира, предваряющее расширение области обозначаемых или означаемых предметов, явлений. Особенности значений культурной ойкумены в исторической ретроспективе и перспективе.

Тема 3. Культура как мир знаков и значений.

Язык как специфический знаковый способ фиксации, аккумуляции, переработки и трансляции культурной информации. Социальные функции языка. Содержание понятий культурного кода и метаязыка. Языки различных культур как различные картины мира. Классификация на вербальные, невербальные, естественные, искусственные языки. Праязыки: история и трансформация. Пиктограмма, идеограмма, алфавит – уникальные основания письменной культуры. Множественность языков культуры.

Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их сущность. Проблема семиотического анализа культуры. Семиотика – общая теория знаков (Ч. Моррис, Ч. Пирс, Ф. де Соссюр). Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разделы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, прагматика. Изучение отношений знаков между собой. Специфика отношения знака к означаемому и к истолкователю. Определение понятий символа и прасимвола (аспект неразвернутости). Культура как текст, феномен ее символичности. Системы кодирования культурной информации и значение в этих процессах архетипа. Знак – символ – образ.

Тема 4. Мир человека как культура.

Феномен индивидуальности мира культуры. Структура индивидуальной культуры и ее основные элементы: телесная и эротическая, интеллектуальная, психологическая, нравственная, политическая, правовая, мировоззренческая, эстетическо-художественная, религиозная, профессиональная и т.д.

Человек-творец и творение культуры. Многообразие отношений к миру. Ментальность как интегральная характеристика индивидуального мира культуры, проявление менталитета в трудовой, правовой, нравственной, быденной и других сферах культуры. Соотношение индивидуального мира культуры и культуры общества. Личность как высшая ценность общества и мир ценностей личности. Л. Уайт, М. Мид, Р. Бенедикт о проблеме личностной культурной идентификации.

Проблема культурного самосовершенствования личности. Культура человека как самосознание, самообразование, самовоспитание. Смысл культурного творчества человека, его экзистенциальное бытие. Исторический и современный контексты античной формулы «познай самого себя». Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культурах. Проблема любви – ее личностная, социальная, вселенская сферы. Человеческая телесность и эрос, душа, разум, рассудок – уровни любви. Трактовка судьбы различными культурами.

Тема 5. Понятие типа культуры и типологии.

Многообразие подходов к определению феномена культуры. Обыденное понимание культуры (обозначение оптимального функционирования социальных институтов; отождествление с вежливостью и образованностью, искусством и нравственностью). Понятия «культура» и «культ». Н. Рерих о культуре как «культе света». В Вундт об этимологии культуры.

Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства и как научный метод исследования культуры. Многообразие типологических построений культуры как отражение ее многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и основания для типологической классификации культуры. Неоднородность и множественность социокультурного мира в синхронном и диахронном срезе. Классификация культурных типов как метод исследования культур. Основания классификаций как определенные совокупности показателей, включающие в себя значимые характеристики изучаемых культур в соответствии с целями и задачами исследований.

Выявление связей между феноменами культуры (систематизация, классификация). Определение межкультурных параллелей и периодичностей (таксономия). Выявление различий и контрастов – типология. Виды классификаций культуры: синхронно-структурные, культурно-исторические, идеальные типы.

Этнографические критерии (антропологические, лингвистические, географические, хозяйственно-бытовые и т.п.). Понятия «этнос» и «этногенез». Принцип «этнолингвистического древа» и типологизации. Хозяйственно-культурные типы. Историческая типологизация культуры. Пространственно-региональный критерий: западно-европейская, арабо-мусульманская, восточная, индийская, латино-американская и т.д.). Понятие национальной культуры. Религиозно-конфессиональный критерий: иудаистский, индо-буддистский, конфуцианско-даосистский, христианский, мусульманский типы культуры

Социологические критерии. Жизненно-циклический принцип классификации культуры и выделение детской, молодежной и культуры третьего возраста. Дифференциация культуры на субкультуры по принципу социальной специфики ее носителей. Маргинальный характер субкультур. Проблема контркультуры.

Современные типологические и инновационно-авангардные субкультуры. Дихотомия «Восток – Запад». Цивилизационно-типологическая характеристика русской – российской культуры.

Подходы к определению феномена культуры: Античность – Просвещение.

Культура как предмет философского анализа. Природа и культура. Культура и хаос. Определяющее значение культурфилософских поисков античности, средневековья, Ренессанса и Нового времени для научных парадигм XX-XXI столетий.

Антиномия природного и нравственного (культурного) в философии античных софистов. Проблема отчуждения человека от природы посредством культуры в философии киников. Философия стоицизма о ресурсах человеческого духа. Соотношение человеческого бытия и пантеона в античной рефлексии о культуре. Рациональное начало в античной философии.

Трансцендентальная природа культуры в христианской традиции европейского средневековья. Теология культуры. Иррациональное объяснение духа культуры. Соотношения в религиозном универсуме: Творец – Творение Божье, человек – его творение. Религиозное обоснование функционирования культуры. Символическое отражение модели культуры средствами архитектуры.

Универсальность и уникальность культуры в теоретических построениях эпохи Нового времени. Изучение культуры как самостоятельного явления социальной жизни в философии Просвещения. Теория «культурной деградации» Ж.Ж. Руссо. Этико-эстетическое содержание понятия «культура». Культура как аксиологический аспект духовной жизни общества. Культура как историческая ступень совершенствования человечества в философии И.Г. Гердера. В.фон Гумбольдт о господстве человека над природой посредством культуры, о взаимосвязи культуры и языка. Высокорегиональный материализм мыслителей Просвещения и перспективы их типологии культуры.

Тема 6. Типологические модели культуры XIX – начала XX столетий.

Культура как совершенство разума; моральное обоснование культуры в философии И. Канта. Аполлонические и дионисические модели культуры Ф. Ницше как выражение естественно-природных начал, эллинство и варварство как архетипы культуры. Критика Ф. Ницше оснований новоевропейской культуры. Ступени культуры в философской системе Г. Гегеля.

Становление сравнительно-исторического метода изучения культуры в философии немецкого романтизма (А. и Ф. Шлегели, Ф. Шеллинг).

Обоснование марксизмом материального производства как глубинного основания культуры. Особенности соотношения материальной и духовной культуры. Культура как «уровень развития сущностных сил человека», «мера человеческого».

Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Понятие локальных «культурно-исторических типов». Уединенный и преемственный культурные типы. Культуры первичные, одноосновные, двуосновная и четырехосновная.

А. Шопенгауэр о генезисе культуры как воле к жизни. Новый языческий натурализм в философии Ф. Ницше.

Проблемы культуры в «философии жизни» и у мыслителей русского «серебряного века». Русские символисты и «богоискатели» – последователи и критики ницшеанства. Романтический и пророческий символизм, их значение для русской культуры «серебряного века». Актуальность культурной проблематики, выявленной русскими символистами (Вяч. Иванов, А. Блок, А. Белый, Д. Мережковский и др.).

Социально-типологическая модель культуры в теории локальных цивилизаций О. Шпенглера, А. Тойнби. О. Шпенглер о дискретном характере истории. Культура как замкнутый локальный универсум. Прасимволы как основания его культурно-исторической типологии. Характеристика основных культурных типов. Логика «круговорота локальных цивилизаций» А. Тойнби.

Культурно-антропологическая типологическая модель Г. Спенсера, Э.Б. Тайлора, В. Оствальда: культура как организм. «Питательная», «распределительная» и «регулятивная» системы общества в концепции Г. Спенсера; его идеи об эволюции как последовательной необратимости изменений культурных феноменов от однородности к разнородности. Культура как механизм переработки природной энергии в энергию, потребляемую человеком, по В. Оствальду.

Религиозно-экзистенциалистские построения культуры в России. В.С. Соловьев о религиозном значении культурного многообразия. Отношения между культурой и религией, по П. Флоренскому, С.Н. Булгакову, Л. Шестову. Истоки и ключевые образы Востока и Запада как основные принципы общения между человеком и Богом.

Типологические модели культуры XX – начала XXI вв. Эволюционистское направление в изучении культуры. Процессы дифференциации и интеграции в культуре; проблемы прогресса и регресса. Культурно-антропологическая модель Э.Б. Тайлора. Культурологические взгляды Л.Г. Моргана на детерминированность открытиями и изобретениями развития культуры от «дикости» к «цивилизации». Однолинейный, универсальный и многолинейный типы эволюционных концепций. Типология культуры в современном неэволюционизме (Ю. Стюард, Дж. Мердок). Многолинейность развития культуры как результат приспособления к различным экологическим условиям. Специфика анализа Л. Уайтом культуры и ее элементов. Религиозные аспекты эволюционизма, рефлексия как импульс возникновения и развития культуры (Тейяр де Шарден). Меметика как направление неэволюционистской парадигмы. Изучение современным неэволюционизмом необратимых социокультурных изменений, обусловленных отношениями человека со средой. Механизмы адаптации; контролируемые и неконтролируемые типы изменений (Э.Алланд).

Типология культуры диффузионизма по географическим характеристикам. Культурно-антропологические идеи Г. Тарда, Ф. Боаса. Модели культуры в культурно-историческом направлении (Ф. Гребнер, В. Шмидт) и направление «культурных кругов». Идея «египетской колыбели мировой цивилизации» (Дж. Смит, В. Перри, В. Триверс).

Функциональный подход к изучению культуры. Структура и функции культуры в этнологии А.Р. Рэдклифф-Брауна. Теория потребностей и функциональная концепция культуры Б. Малиновского.

Концепция культурного релятивизма (М. Гершкович, Ф. Нортроп) и теория ценностей (Э. Элберт). Интуитивное и рациональное мировосприятия как основания типологии культуры Ф. Нортропа. Психологическое направление в исследовании культуры. «Психология народов» В. Вундта. Концепции культуры в аналитической психологии. Психологическая мотивация личности как основания культуры. Значение открытий З. Фрейда для истории культуры XX в. Исследование взаимосвязи природы человека и функций культуры, фрейдистский миф о происхождении человека. Символы Эроса и Танатоса в контексте культуры XX в. Особенности подхода к анализу культуры в неофрейдизме.

К.Г. Юнг о коллективном бессознательном и архетипах, их значении для творчества. Универсализм архетипов мировой культуры. Религиозные символы как архетипы. Анализ основных понятий аналитической психологии, их современных интерпретаций.

Семиотический анализ культуры. Основные направления исследования семиотики культуры: европейское Ф. де Соссюра и англо-американское Ч. Пирса. Культурологическая концепция, социолингвистический подход М. Бахтина.

Типология культуры по коммуникационным параметрам. Ю.М. Лотман о «письменном», «книжном», «экранном» типах культуры и культуре «новых информационных технологий».

Типы культур в структуральной антропологии (К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Деррида). Метод исследования культуры через анализ структуры как относительно устойчивой совокупности отношений; доминирование отношений над элементами в системе. Типология культуры как совокупности знаковых систем.

Игровая концепция культуры, основные идеи Й. Хейзинги, Х. Ортеги-и-Гассета, Г. Гессе. Зависимость характера культуры от сочетания и взаимодействия игровых моделей.

Материалистическое направление XX в. в исследовании культуры. Интерпретация культуры в марксизме, примат экономического начала. Характеристика культурного материализма М. Харриса, культурной эволюции Л. Уайта, культурной экологии Ю. Стюарда.

Постмодернистское направление в исследовании культуры. Интерпретация культуры К. Гирца. А. Гелен о постмодернизме как синкретической диффузии стилей и возможностей. «Скептический» постмодернизм, «деконструкция» Ж. Дерриды. Историческое бессознательное М. Фуко.

Теория идеальных типов М. Вебера. Понятие идеального типа как научной абстракции, обусловившей изучение множества феноменов культуры на количественной основе. Проблема критериев (оснований): ценностные, технологические, культурно-хозяйственные, лингвистические, мировоззренческие, религиозные и др.

Матриархальные и патриархальные типы культуры, их ценностные основания (И.Я. Бахофен, Л. Фробениус). Диалектика мужского и женского начал в культуре.

«Теория человеческой культуры» Дж. Фейблмана. Диалектика культуры и личности. «Первобытный», «военный», «религиозный», «цивилизационный», «научный» и «постнаучный» типы культуры как логические системы ценностей.

Социокультурные суперсистемы в типологии П. Сорокина, их основные и переходные типы. Характеристика мировоззренческих оснований «чувственного», «идеационального», «идеалистического» и «эклектического» типов культуры.

Мистическая космология культуры Д. Андреева. Модель культуры, ось мирового времени, единство культурно-исторического процесса по К. Ясперсу.

Экзистенциальные модели культуры М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, А. Камю. Идея абсолютной уникальности человеческого бытия, не допускающей выражения на языке понятий. Истоки экзистенциальных социокультурных представлений в философии С. Кьеркегора. Тезис о расколотости, негармоничности современного бытия и личности. Обреченность человека на оправдание своего существования. А. Камю о необходимости творчества, выстраивания культурных миров.

Концепция «пассионарности» Л.Н. Гумилева. Физические и биохимические процессы как детерминанты социокультурных изменений. Закон «пассионарности» и критерии существования культур.

Культурологическая концепция человека Э. Шпрангера. Типы форм жизни в культуре и модели человека. Сравнительная характеристика теоретической, экономической, эстетической, социальной, властной, религиозной форм жизни человека в культуре.

Типология культур в философской школе «диалогии культур» (В. Библер, А. Ахутин, Кнабе).

Тема 7. Культура как процесс.

Устойчивое и изменчивое, традиционное и инновационное в культуре. Культура – область сосуществования непрерывной модернизации и концентрации преемственности. Источники и типы культурных изменений в многомерном пространстве. Прогресс и регресс в культурном развитии, проблема критериев. Эволюция и прогресс как модели социокультурной динамики. Объективные и субъективные источники и факторы социокультурных изменений. Закон сохранения как условие фундаментального основания цивилизованности. Общесоциальные, групповые и индивидуальные аспекты социокультурных изменений.

Теоретическая конструкция Ю.М. Лотмана динамических процессов в культуре. Непрерывные изменения как «осмысленная предсказуемость» и «изменения, реализуемые в порядке взрыва». Постепенные и взрывные процессы в различных сферах культуры.

Характер кризисных этапов и процессов восхождений. Особенности механизмов преемственности и трансляции культурного опыта.

Интровертная (внутренняя) динамика культуры: зарождение, развитие, стабилизация, расцвет, упадок – общий ход линейного, временного развития. Факторы, влияющие на это развитие. Случайность, versus, детерминизм. Соотношение динамики разных слоев культуры. Экстравертная (внешняя) динамика культуры. Межцивилизационная система связей – влияния, диффузии, межкультурные агрессии. Кризисные процессы и процессы восхождений.

Культура и цивилизация. Возникновение понятия цивилизации, история и логика его изменений. Формирование антитезы «цивилизации – культуры». Тождественность и нетождественность понятий цивилизации и культуры. Цивилизация как степень развития личности и межчеловеческих отношений в концепциях В. фон Гумбольдта и И. Канта. Цивилизация – внешний, культура – внутренний миры человека.

Цивилизация как ступень, уровень развития культуры. Трактовка цивилизации как противоположной «варварству» стадии всемирно-исторического процесса, как идеального общества, основанного на разуме и справедливости в понимании французских просветителей (Буланже, Гольбах). Взгляды Вольтера и Руссо на природу цивилизации.

Создание «этнографической концепции цивилизации» как следствие «эпохи путешествий». Локально-исторический смысл понятия «цивилизация». Анализ Ф. Гизо противоречия: единый прогресс человеческого рода или реальное культурно-историческое многообразие народов.

Трактовка цивилизации как тысячелетних циклов, качественно меняющих содержание человеческой истории, в концепции О. Тоффлера. Цивилизации как стадии развития человечества, по Л. Моргану, Ф. Энгельсу. Установление идеи однолинейного прогресса в понимании цивилизации. Концепция «исторических» и «неисторических» народов; закон «трех стадий развития нравственности» Г. Гегеля; закон «трех стадий эволюции» мысли О. Конта; теория общественно-экономических формаций К. Маркса. «Наука о цивилизации» Ф. Конечны.

Многообразие подходов к определению сущности цивилизации: социологический (Д. Уиткинс), географический (Л. Мечников), этноисторический и этнопсихологический (Л.Н. Гумилев), культурологический (М. Вебер, А. Тойнби).

О. Шпенглер о цивилизации как фазе заката культурно-исторического типа. А. Тойнби о цивилизациях как культурно-исторических системах.

Противопоставления культуры и цивилизации в немецкой научной традиции (И. Кант, О. Шпенглер, Ф. Теннис, А. Вебер). Н.А. Бердяев о культуре и цивилизации; воля к жизни и воля к культуре. Цивилизация – технологический аспект культуры.

Различные варианты интерпретации понятия «цивилизация»: локально-исторический (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, Х. Уайт); историко-стадиальный (У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер, Н. Кондратьев); всемирно-исторический (К. Ясперс, Л. Васильев).

Критерии вычленения цивилизаций: хронологический, религиозный, технологический, информационный, регионально-территориальный и т.д., эволюционные и инновационные, традиционные и либеральные цивилизации. Аграрная (доиндустриальная), промышленная (индустриальная) и информационная (постиндустриальная) цивилизации: их характеристики.

Современные представления о цивилизации как ритме смены коренных преобразований на разных этапах иерархической структуры общества. Представления о цивилизации как совокупности культурно-исторической специфики развития отдельных стран: многообразие локальных цивилизаций. Цивилизация как этап поступательного саморазвития человечества: мировая цивилизация.

Место и роль культуры в цивилизационном процессе. Культура как генератор социально-экономических трансформаций. Культура как социогенетика общей (мировой) и локальных цивилизаций. Культура как генотип общества, цивилизации, формирующий механизм наследственности, изменчивости и «отбора» цивилизаций. Культура как фактор устойчивости социального организма, адаптации к окружающей культурно-цивилизационной среде. Роль культуры в динамике цивилизаций.

Перспективы соотношения культуры и цивилизации. Концепция цивилизационного развития как специфической культурно-замкнутой истории народов. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития. Мегатенденции современного развития. Концепции мировой глобальной цивилизации и метакультуры как стремление человечества к общепланетарному взаимодействию и культурному единству при сохранении культурного многообразия. Экологический стиль мышления. В. Вернадский, М. Ганди, А. Швейцер, П. Флоренский, Н. Федоров и др. Перспектива перехода к принципиально новой человеческой истории.

Модели динамических процессов. Макродинамические модели культуры. Характер функционирования циклической модели социокультурных динамических процессов. Особенности инверсионной модели. Идея повторяемости, обратимости в древнекитайской и античной философии. Теория круговорота в истории Дж. Вико. Цикл жизни «культурных организмов» в теории О. Шпенглера. «Круговорот локальных цивилизаций» в концепции А. Тойнби; теория «вызовов» и «ответов». Структурные составляющие социокультурного цикла в концепции А. Моля.

Волновые модели социокультурной динамики. Фактор экономических изменений в концепции длинных экономических волн Н.Д. Кондратьева. Анализ фаз подъема, перелома, депрессии и перехода. Классификация волновых процессов в технологической области И. Шумпетером, К. Фрименом, К. Перцем. Макроисторические процессы социокультурных циклов смены основных типов культур в динамической модели П. Сорокина.

Теории развития культуры. Традиционное и новационное в эволюционных концепциях: однолинейный, универсальный и многолинейный типы. Идеи классического эволюционизма о последовательной необратимости изменений культурных феноменов от гомогенности к гетерогенности. Характеристика дивергентности социокультурного процесса. Изучение современным эволюционизмом необратимых социокультурных изменений, обусловленных механизмами адаптации человека во внешней среде. Контролируемые и неконтролируемые типы изменений по Э. Алланду. Циклическая концепция «этногенеза» Л.Н. Гумилева, изменения на макро- и микро-уровнях, «пассионарные толчки», точка «пассионарного кипения». Циклы американской истории А. Шлезингера.

Тема 8. Мораль и право как культурные регулятивы.

Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.д.

Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформированные на основе целостных, привычных культурных образцов. Культурная роль формирования стиля поведения в жизнедеятельности человека и общества. Трансляция и сохранение от социума к отдельной личности, от поколения к поколению форм социокультурной деятельности посредством обычаев.

Стереотипы культуры как архетипы, традиции и жизненный опыт личности, общества.

Понятие нормы как узаконенного культурного установления, признанного обязательного порядка; как определенная мера вариативности социокультурного поведения. Норма как средство осознанного сотрудничества и общения людей. Социокультурная функция нормы — формирование адекватного окружению поведения. Дифференциация норм на универсальные (относящиеся в равной степени ко всем членам данного сообщества, типа культуры) и частные (относящиеся к определенной сфере профессиональной деятельности или имеющие определенную социокультурную специфику).

Т. Парсонс о классификации норм по сферам деятельности: нормы поведения; нормы хозяйственной деятельности; политические нормы; собственно культурные нормы.

Дифференциация социокультурных норм по степени обязательности. Побуждающие и запрещающие нормы. Императивность социокультурных норм. Санкционирование норм. Нормотворчество, нормативная избыточность, предел нормативности и нарушение норм. Смена социокультурных стереотипов. Дифференциация социокультурных норм по сферам действия: правила поведения, моральные нормы, правовые нормы.

Социокультурные нормы как элементы нормативных систем; наиболее важные системы нормативной регуляции: мораль и право.

Нравственность как культурологическое понятие. Этимология и историческая эволюция понятий «этика», «мораль», «нравственность». Нравственность как определяющий аспект культуры, общее обоснование человеческой деятельности. Способность нравственности выступать движущей силой человеческих отношений, ее интегративные свойства.

Нравственные нормы как координаты культуры. Добро и зло – основные полюсы нравственных отношений. Связь понятий добра и зла, справедливости и несправедливости с действительными интересами людей в конкретных социокультурных условиях. Добро и зло как общие оценочные понятия морального сознания, форма разграничения нравственного и безнравственного, способ ориентации человека в социокультурной действительности.

Добро и зло — основная оппозиция, воплощающая человеком оценку мира, общества, самого себя в определенной иерархии ценностей. Нравственность и ценность. Нравственность как ценностная основа межкультурной коммуникации, упорядочивающая и делающая возможными социальные и межличностные отношения.

Структура нравственности. Морально-этическая система. Нравственные традиции, образцы, ценности и нормы. Нравственные идеалы и нравы в социокультурной действительности.

Нравственные нормы — определенная социокультурная система взаимозависимости и соподчинения. Нравственные принципы как стержневые требования, объединяющие нормы в единую целостность, определяющие их соподчинение (особенно в конфликтных ситуациях предпочтения одной из норм). Моральные кодексы как социокультурные системы норм и запретов.

Нравственность в системе культуры, ее внутреннее основание. Становление человека в процессе истории и потребность в социальной регуляции поведения людей.

Синкретический характер первых общественных регулятивных механизмов. Обычай и моральное требование. Генезис нравственности, ее социокультурная роль как механизма интеграции сообществ.

Многообразие типов и видов нравственности в синхронном и диахронном срезам. Основа различия типов и видов систем нравственности — состав и соподчинение норм, основные принципы. Нравственность как культурная традиция. Динамика нравственности. Соотношение устойчивого и изменчивого в морали. Нравственные прогресс и разложение. Эволюция нравственности как проблема развития культуры. Нарушение и слом нравственности, «поломки» в механизме ее трансляции как культурной традиции. Кризис нравственности в результате смены культурных эпох и цивилизаций. Этический вакуум. Моральная революция. Нравственность — основа «стиля жизни». Мораль как сумма требований, регулирующих состояние социокультурной жизни.

Право как система социокультурных норм и отношений, охраняемых силой государства. Отличие правовых норм от правил поведения и норм морали. Право как минимум морали. Социокультурные сферы действия права. Право и справедливость. Право и закон. Право и сила. Место права в иерархии социокультурных ценностей. Правовой статус личности как показатель положения личности в обществе и государстве.

Право личности – синтезатор и индикатор уровня цивилизованности и реально существующих культурных ценностей современного общества. Факторы презумпции невиновности в современном мире: конфессиональная принадлежность, половозрастные и ролевые функции, профессиональная специфика, личностная неадекватность и тому подобное. Право в системе культуры: исторический ракурс. Право личности и народа, право свободы волеизъявления, мышления и действия, право свободы передвижения, право самоидентичности – сопоставительный анализ исторических этапов человечества.

Тема 9. Искусство как феномен культуры.

Художественная культура как составная часть социокультурного пространства. «Пограничные» области художественной культуры: феномен моды, отдельные виды спорта, компьютерная графика, новые виды искусств). Соотношение художественной культуры и искусства.

Проблема происхождения искусства «имитативная теория», искусство как мимесис (Демокрит, Аристотель, Лукреций Кар, О. Конт, Ж. Даламбер); искусство как реализация «инстинкта украшения» (Ч. Дарвин, О. Вейнигер, К. Грос); игровая концепция происхождения искусства (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.В. Плеханов); искусство как способ социализации личности (Л.С. Выготский). Синкретизм первобытного искусства.

Социокультурные смыслы искусства. Искусство как чувственный образ мира, способ коммуникации, информация, отражение действительности, гедонизм, игра, познание и т.д. Полифункциональность искусства в системе человек-культура. Познавательная, коммуникативная, компенсаторная, гедонистическая, идеологическая, эстетическая, информативная, знаково-символическая характеристики искусства. Система наук об искусстве.

Специфика искусства как элемента культуры. Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры (экономикой, политикой, религией, наукой, моралью, правом и т.д.). Искусство элитарное и массовое. Проблема «дегуманизации искусства» (Х. Ортега-и-Гассета). Искусство и политика. Художественное и научно-техническое мышление.

Тема 10. Политика и политическая культура.

Выделение рыночной и этатистской политических культур Э. Баталовым. Наличие развитой системы цивилизованной социализации как институциональное измерение современной политической культуры.

Особенности политических культур западного и восточного типов. Особенности российской политической культуры: тенденции и прогнозы.

Раздел 2. История мировой культуры

Первобытная культура

Основные теории происхождения культуры. Значение археологии и этнографии при изучении первобытной культуры. Периодизация первобытной культуры. Синкретизм первобытной культуры. Ранние формы религии. Магия, ее виды и типы. Шаманизм. Основные культы в первобытном обществе. Быт в первобытных поселениях. Понятие о традиционной (синполитейной) культуре.

Культура Древнего Востока

Особенности культуры Древней Индии. Доарийский и арийский периоды развития культуры. Хараппская культура. Религиозно-философские учения Древней Индии и их основные положения (ведизм, брахманизм, индуизм). Веды. Кастовый строй. Возникновение и распространение буддизма. Основные характерные черты храмовой архитектуры брахманизма и буддизма. Распространение буддистской культуры. Культура в государстве царя Ашоки. Возникновение письменности.

Культура быта древних индийцев.

Семья, брак, воспитание детей. Особенности культуры Древнего Китая и ее отражение в современной культуре. Основные этапы становления древнекитайской цивилизации.

Ранние религиозные представления и основные религиозно-философские учения (даосизм, конфуцианство). Возникновение иероглифической письменности. Гадательные кости. Искусство каллиграфии. Древнейшие памятники китайской литературы. «Книга перемен». Поэзия и историография в культуре Древнего Китая.

Культура Античности

Античная культура как основа современной европейской культуры. Своеобразие древнегреческой и древнеримской культур. Основные периоды развития культуры Древней Греции и их основная характеристика. Крито-микенская культура как колыбель античной цивилизации. Мифологические сюжеты в культуре данного периода. Основные культы и религиозные представления. Кносский и Микенский дворцы. Гробницы Микен. Особенности письменности. Линейное письмо А и В. Особенности культуры гомеровского и архаического периодов. Великая греческая колонизация и ее влияние на культуру. Становление древнегреческого пантеона. Специфика развития культуры в полисной системе (в Афинах, Спарте, Олимпии, Дельфах). Различные системы воспитания и развитие образования в Древней Греции. Философские школы. Культура спорта и олимпийские игры. Основные черты развития культуры классического периода. Особенности письменности и ее отражение в европейских системах письма. Жанровое многообразие древнегреческой литературы. Особенности развития культуры эпохи эллинизма. Развитие естественнонаучных знаний. «Мусейон» как важнейший центр развития научных представлений.

Культура Средневековья

Особенности средневековой западноевропейской культуры и основные этапы ее развития. Внутренние и внешние проблемы католицизма. Средневековые ереси и борьба с ними. Создание инквизиции и ее деятельность. Монашеские ордена (бенедиктинский, францисканский и доминиканский). Клюнийская конгрегация. Рыцари и рыцарство: кодекс чести, идеалы, этапы воспитания, культ Прекрасной Дамы, куртуазность. Рыцарские идеалы в образах литературы (героического эпоса и рыцарского романа). Рыцарские ордена. Военно-монашеские ордена. Роль церкви и рыцарства в Крестовых походах. Система образования. Распространение первых университетов и их особенность: факультеты, формы и методы обучения. Схоластика. Школяры как особый социум. Естественнонаучные знания и географические представления. Двойственность в отношении к античному наследию. Литература, многообразие жанров.

Культура Нового и Новейшего времени

Социокультурные предпосылки Нового времени. Закат феодальной и развитие капиталистической культуры. Папство эпохи Нового времени. Религиозные войны.

Контрреформация. «Индекс запрещенных книг». Основные направления в развитии философии. Распространение атеизма. Век разума. Научная революция. Формирование новой картины мира. Распространение университетов, академий и научных сообществ. Основные открытия в области физики, медицины, математики и химии. Последствия Великих географических открытий 16-17 вв. Развитие литературных жанров. Развитие классического французского театра. Становление национального музыкального театра в Англии.

Особенности политической и экономической культуры в странах Европы (от абсолютной монархии до республики). Возникновение множества сект в протестантизме и католицизме. Знаменитые просветители Англии, Франции, Германии и их деятельность. «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Развитие периодической печати. Масонство и его роль в мировой культуре. Научная революция. Академии наук. Основные жанры литературы. Развитие романа и эпистолярного жанра. Демократизация европейского театра во Франции (классицизм), в Англии (мещанская драма) и Италии (комедия нравов). Расцвет музыкальной культуры в Англии, Германии и Австрии. Версаль как законодатель общеевропейской моды. Идеалы любви и дружбы. Семья. Балы и развлечения. Салоны.

Основные социально-политические события и их отражение в культуре. Специфика основных типов культуры: культуры высокоразвитых стран, синкретических культур. Кризис мировых религий и проблемы их диалога. Развитие неоязычества и традиционных культов. Апокалиптические секты. Основные общественно-политические организации и движения. Феминизм. Молодежные субкультуры. Формирование новой естественно-научной картины мира. Фонд Альфреда Нобеля. Знаменитые лауреаты Нобелевской премии. Космизм культуры. Информатизация культуры. Компьютеризация. Клонирование. Основные проблемы современной науки. Возрождение олимпийского движения. Особенности культуры модернизма и постмодернизма. Эволюция основных направлений

в

моде.

Раздел 3. История русской культуры

Характерные черты отечественной культуры. Особенности восточнославянской мифологии

Особенности русской культуры (единство национальной культуры, бинарность структуры русской культуры, пульсирующий характер русской культуры, утопизм русской культуры, правдоискательство, поиск границы и др.). Географические, геополитические, ландшафтно-климатические факторы и их влияние на формирование картины мира у восточных славян. Своеобразие древнерусских представлений о предопределенности судьбы человека. Верховные боги языческого пантеона восточных славян. Низшая мифология. Представления о загробном мире. Места поклонений божествам. Культ предков. Догосударственный период у восточных славян. Характеристика русов в литературе арабов и византийских писателей.

Возникновение концепции «Москва – третий Рим» и ее влияние на формирование государственной доктрины. Превращение московского Кремля в резиденцию русского самодержца

Церковные соборы и их влияние на русскую художественную культуру XVI в.

Формирование новой государственной идеологии: превращение России в империю.

Концепт «столица» и его значение в идеологии Петра I

Рождение светского образования при Петре

Изменение картины мира (понятие «красота» заменяется понятием «польза», деление культуры на дворянскую и народную, наличие центра и периферии). Факторы, повлиявшие на формирование политических взглядов Петра I (поездка в Архангельск, Азовские походы, Великое посольство). Влияние теории «регулярного государства» на взгляды Петра (Т. Гоббс, Г.В. Лейбниц). Восприятие императора как demiурга. Абсолютизм и его идеолог Феофан Прокопович. Реформы Петра (военная,

административная). Основание Петербурга и ориентация на императорский Рим. Подход Петра I к системе образования. Открытие школ: навигацкая школа и деятельность Я. Брюса. Немецкая школа и деятельность пастора Э. Глюка. Особенности открытия медицинских школ, цифирные школы и причины неудачи их распространения. Система пенсионерства. Основание Морской академии. Проект Академии наук и особенности ее устройства.

Эпоха Просвещения в России: основные идеи и представители

Воцарение Екатерины II. Характеристика русского Просвещения, его отличия от западноевропейского образца. Три направления в идеологии русского Просвещения (либеральное - Д. Фонвизин, Н. Поповский, консервативно - охранительное - М. Щербатов, «масонское просветительство» - Н. Новиков). Реформа образования: влияние идей Ж.-Ж. Руссо на систему образования, деятельность И.И. Бецкого и система «закрытых» учебных заведений (Воспитательный дом при Академии художеств, Смольный институт и др.) и Г. Сковороды, деятельность меценатов и открытие Московского и Петербургского воспитательных домов, система народного образования (Ф.И. Янкович), Устав народных училищ, частные учебные заведения. Деятельность Е.Р. Дашковой: Петербургская Академия наук, учреждение Российской академии наук. Литературный кружок Н. Львова. Деятельность Н.И. Новикова: издательская деятельность («Трутень», «Живописец», «Кошелек», издание «Словаря российских писателей» и «Вивлиофики», типография при Московском университете), создание научных и масонских обществ, благотворительная деятельность. Зарождение и становление классицизма (характерные черты, национальное своеобразие): А. Кантемир, А. Сумароков, М. Ломоносов, А. Кокоринов, Ж.Б.М. Валлен-Деламот, А. Ринальди, И. Старов. Архитектура Москвы: В. Баженов, М. Казаков. Зарождение и становление сентиментализма: характерные черты, творчество В. Боровиковского, Н. Карамзина. Общая характеристика живописи: Ф. Рокотов, Д. Левицкий. Театр и драматургия (Д. Фонвизин, И. Крылов, рождение русской комической оперы, балетные спектакли). «Крепостная интеллигенция» как феномен русской культуры XVIII века.

Социально-политические изменения в русском обществе первой половине XIX в. и их влияние на развитие культуры

Влияние реформ 1860-х гг. на русскую культуру второй половины XIX в.

Воцарение Александра II и проводимые им реформы (отмена крепостного права, военная, судебная, образовательная, земская реформы и их влияние на отечественную культуру). Оппозиция дворянской и разночинской культур как одна из характерных черт отечественной культуры второй половины XIX века. Роль литературы и литературной критики (В. Стасов, В. Белинский и др.). Публицистика и журналистика. Деятельность и идеи М. Бакунина и А. Герцена. Воцарение Александра III (1881 г.) и изменения в сфере образования. Деятельность меценатов (Третьяков и его галерея, С.И. Мамонтов, семья Рябушинских). Московские рестораны и трактиры

Воцарение Николая II и социально-политические изменения (Манифест 17 октября 1905 г., Государственная дума, Манифест 3 июня 1907 г.). Реформа образования. Понятие «Серебряный век» в работах отечественных и зарубежных публицистов и историков. Влияние философии В. Соловьева на русскую культуру рубежа XIX – XX вв. Попытка создания целостного религиозного мировоззрения (Н. Бердяев, Г. Федотов, Трубецкие и др.). Влияние «Философии общего дела» Н. Федорова на взгляды русских космистов. Роль художника в культуре Серебряного века. Трактовка культуры как памяти.

Советская культура

Принятие различных Декретов и их влияние на социально-политическую и культурную ситуацию России 1917 – 1934 гг. (образование, эмансипация, национализация). Создание Комитета по охране культуры. Партийная доктрина и быт. Переход от военной доктрины к мирной жизни (снабжение, распределение, жилье, период НЭПа). Противоборство модернизма и реализма в культуре России 1917 - 1927 гг.

Взаимоотношения РАПП и «Перевала». Отъезд и возвращение М. Горького. Театральные эксперименты в творчестве В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова. Художественные объединения (АХРР, ОСТ, «4 искусства», «Общество московских живописцев», «Маковец», «Живскульптарх»). Деятельность ГИНХУКа и ИНХУКа. Перестройка литературно-художественных организаций и рождение соцреализма.

Основные черты и изменения в мироощущении советского общества 1960 - 1980 гг. Рост общественных организаций и процесс бюрократизации. Реформа образования (всеобщее среднее образование (1974 г.), внешкольные учреждения, реорганизация Академии наук). Новое поколение кинематографистов (Г. Чухрай, М. Хуциев, Ю. Райзман, А. Тарковский, С. Параджанов, Н. Михалков, А. Кончаловский, А. Алов и В. Наумов). Диссидентство как феномен культуры этого периода. Общая характеристика художественной жизни

Основные тенденции российской культуры на рубеже XX – XXI вв.

Глобализация и ее влияние на российскую культуру рубежа XX – XXI вв. «Текущая действительность» и проблемы поиска идентичности: процессы глокализации. Поликонфессиональность России и квазирелигии. Геймерство и цифровая культура. Театральная жизнь России на рубеже XX – XXI вв.: возникновение «Табакерки», театр «Современник» и новые подходы к режиссуре (режиссеры – новаторы: П. Фоменко, Л. Додин). Общая характеристика галерейного дела в современной России.

Раздел 4. Теория искусства

1. Теоретическое знание об искусстве и его специфика

Теория искусства как необходимая составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой. Теория искусства как общий аксиоматический фундамент истории искусства.

Проблема определения искусства: основные подходы и концепции.

2. Морфология искусства: система видов, жанров и родов искусства

Морфология искусства: родовая, видовая. Виды искусства и принципы их классификации. Многообразие типов художественной выразительности как основание морфологии искусства. Вид искусства как исторически определенная система художественных выразительных средств.

Дифференциация искусств на пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, предметные и беспредметные, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые и сложные (основанные на синтезе - полифонические, режиссерские, игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые, технические. Жанр как морфологическое понятие. Художественные направления, школы, стили.

Проблема природы существования различных видов искусства. Виды искусства как различные способы художественного мышления. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. Единство художественного мышления и система видов искусства. Общехудожественные категории выразительности и аспекты взаимодействия видов искусства. Феномен художественного синтеза. Синтетические виды искусства.

Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусства. Жанр как тематическая генерализация. Жанр как носитель функциональной уместности искусства. Взаимодействие жанров различных видов искусства. Жанр и художественный стиль. Трансформация и переосмысление жанров. Истоки художественных жанров. Специфика жанровой выразительности.

Три рода творчества в различных видах искусства. Феноменология авторской позиции в искусстве. Автор и герой в художественном тексте. Стилистические и ценностно-эстетические особенности родов творчества в искусстве. Исторические истоки эпоса, драмы и лирики. Взаимодействие родов творчества в развитии искусства.

3. Языки искусства и закономерности их развития

Феномен изобразительности как «подражания». Знаковые аспекты образа. Образ и символ. Образ как двойник и как посредник. Образ-медиум. Медиальные аспекты изобразительности.

Категория языка и своеобразие художественного мышления. Внерациональный характер художественного мышления и своеобразие выражения смысла в искусстве. Эстетический смысл искусства и его экспрессивные особенности и закономерности. Феноменология художественного выражения.

Семиотический подход к языку искусства. Типы художественных знаков. Художественный текст. Теория информации и искусство. Структурные аспекты языка различных видов искусства. Герменевтический подход к языку искусства. Художественное переживание. Художественное высказывание как переистолкование языковой выразительности. Художественная интерпретация и понимание произведений искусства.

Условность и индивидуальность художественной выразительности. Стиль в искусстве. Феномен стилизации и полистилистики. Традиция, цитирование, ремейк. Художественная школа как носитель стиля.

4. Организация художественного произведения

Структура художественного произведения как функционирующего целого и проблема границ изображения (с точки зрения каждого из видов искусства). Процесс создания как построение и организация элементов (исходного материала). Компоновка и композиция. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации материала.

«Немиметические» свойства изображения. Геометрические, стереометрические и топологические основы изобразительности. Функция обрамления как отражение зрительного поля и его границ. Орнамент как универсальный принцип организации изображения с точки зрения задач заполнения и структурирования плоскости. Проблема первичных элементов изображения. Ритмическая организация изображения как основа композиционно-структурной динамики.

5. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий

Характеристика понятия «историческая эпоха». Причины смены исторических эпох. Типичное и специфическое в понятии «художественное направление». Художественное направление и художественный стиль. Художественный идеал эпохи, его роль в формировании стиля. Сущность идеалов разных художественных направлений (от Возрождения до XX века).

Стиль как выражение эпохи и система специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка. Стиль у Витрувия (синоним ордера).

Понятие манеры и понятие вкуса и их объединение у Винкельмана. «Два корня» стиля у Г. Вельфлина (стиль как зрительные установки и как набор исполнительских навыков). Стиль как отношение к выразительным средствам и предмету изображения.

Проблема формирования художественного стиля как явления. Происхождение из содержательных уровней искусства (выражение идей). Стиль как воплощение образца (стиль как типологическая система), как норма, как инструмент. Стиль и мимезис (или средства воспроизведения природных особенностей, или, наоборот, способ освобождения от природных форм через фантазию или культурные конвенции).

Раздел 5. История русского искусства

1. Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. Периодизация курса.

Место и своеобразие изобразительного искусства в системе искусств. Классификация изобразительного искусства по видам (живопись, графика, скульптура,

архитектура) и формам (станковая, монументальная, декоративная). Основные жанры изобразительного искусства, их особенности, взаимодействие жанров

2.Искусство Киевской Руси.

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

3.Московская Художественная школа

Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига.

4.Искусство XVIII века

Светский характер российской культуры, ее связь с петровскими социально-экономическими и политическими преобразованиями. Сочетание национальных традиций с опытом западноевропейского искусства – важнейший фактор развития русского барокко.

Барочная архитектура: от Д. Трезини к Ф.Б.Растрелли.

5.Русская живопись от классицизма к романтизму.

Отражение в искусстве идей патриотизма и национального самосознания, вызванного Отечественной войной 1812 года. Переход от классицизма к романтизму – важнейшая особенность развития искусства первой трети XIX века. Утверждение живописи как ведущего вида изобразительного искусства.

Русский романтизм. Особенности его проявления в портретной живописи О.А.Кипренского: обращение к конкретной личности через раскрытие лучших черт характера, повышение роли колорита и светотени как ведущих художественных средств. Портрет Пушкина – вершина русского романтического портрета.

Романтический пейзаж С.Ф.Щедрина. Лирические эмоционально-взволнованные образы природы и место человека в ней в итальянских пейзажах художника.

Портретная живопись В.А.Тропинина. Демократизм творчества художника, жанровые мотивы в портретах Тропинина, его роль в создании Московской живописной школы, с ее интересом к бытовому жанру.

Творческий путь А.Г.Венецианова. Обращение художника к изображению русского крестьянства, поэтизация его труда и быта, образов русской природы в лучших произведениях мастера. Педагогическая система Венецианова, отличие его программы от академической.

К.П.Брюллов – крупнейший живописец академического направления второй четверти XIX века. Соединение классицизма и романтизма в творчестве художника: выразительность пластической формы и колористическое богатство, трагизм, благородство и красота человеческих чувств, проявляемых в борьбе со стихией, на примере картины «Последний день Помпеи». Ее огромный успех в России и Европе. Брюллов как выдающийся портретист. Эволюция его портретного творчества: парадный, репрезентативный портрет, романтический портрет, обращение в последние годы жизни к реалистическому психологическому портрету. Место и значение творчества Брюллова в истории русского искусства.

Великий опыт А.А.Иванова – попытка осмысления мифологического сюжета как реального события. История создания картины «Явление Христа народу»: система образов, композиция, колорит. Место и значение творчества Иванова в истории русского искусства, его недооцененность современниками и использование открытий Иванова на последующих этапах развития искусства.

6.Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие представители

Образование Товарищества передвижных художественных выставок (1870 г.). Устав, идейная направленность и выставочная деятельность Товарищества. Основные жанры живописи передвижников. Деятельность П.М.Третьякова, его значение как собирателя, мецената и пропагандиста лучших произведений русского реалистического искусства.

Передвижничество – ведущее направление русского национального искусства 70-80-х годов. И.Н.Крамской – руководитель Товарищества; творческий путь художника, его

общественная и педагогическая деятельность, основные работы – «Христос в пустыне», серия портретов деятелей русской культуры.

Расцвет жанровой живописи передвижников 70-х - 80-х годов. Отражение актуальных проблем современной России в творчестве передвижников (Г.Г.Мясоедов, К.А.Савицкий, В.М.Максимов, В.Е.Маковский, Н.А.Ярошенко).

Историческая живопись передвижников. Многообразие подходов лучших художников к образам исторического прошлого России: философская, нравственная проблематика в живописи Н.Н.Ге, образы русского эпоса и фольклора в творчестве В.М.Васнецова. Творчество В.И.Сурикова – вершина исторической живописи передвижников. Народ как главное действующее лицо истории, историческая картина как эпическая трагедия в лучших произведениях художника («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Художественное новаторство мастера.

Жанровое многообразие творчества И.Е.Репина – крупнейшего русского художника последней трети XIX века. Показ могучей народной стихии, отражение острых социальных противоречий, широта и многообразие подхода к изображению основных социальных слоев населения пореформенной России в лучших жанровых картинах мастера («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»). Поиски Репина в историческом жанре, психологическая острота раскрытия образов («Иван Грозный и сын его Иван»). Репин – мастер психологического портрета. Образы деятелей искусства в портретном творчестве мастера (Мусоргский, Стрелетова). Композиционное и колористическое новаторство Репина, глубокое единство формы и содержания в лучших полотнах художника.

Творчество В.В.Верещагина. Новизна подхода к батальному жанру, антидеспотическая и демократическая направленность туркестанского и балканского циклов. Интерес к быту в сочетании с публицистическим обобщением – важные особенности творчества мастера. И.К.Айвазовский – ведущий живописец-маринист второй половины XIX века. Эволюция его творчества от романтизма («Девятый вал») к реализму («Черное море»). Критика Айвазовского передвижниками и необходимость объективной оценки творчества мастера.

Портретная живопись передвижников. Образы лучших представителей русской культуры в психологических портретах 70 -80-х годов.

7.Стилевое и жанровое многообразие искусства Серебряного века. Творчество крупнейших представителей.

Социальные конфликты и противоречия эпохи и их отражение в культуре на рубеже столетий. Основные тенденции в развитии искусства: обновление видов и жанров, переосмысление традиций, кризис бытового реализма и отживших канонов академизма, поиски новых путей самовыражения личности в искусстве, усиление субъективного начала как общей тенденции всего европейского искусства рубежа веков. Художественная жизнь России эпохи культурного ренессанса, Серебряного века: стремление к опосредованному отражению действительности в отличие от бытовой конкретики предшествующих десятилетий, широкое распространение стилизации: неоромантизм, обращение к традициям древнерусского искусства, народного лубка как свидетельство поисков новой художественной образности.

Живопись крупнейших мастеров рассматриваемого периода: В.А.Серова, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова. Эволюция портретного жанра в творчестве Серова, представляющего все грани портрета: парадно-репрезентативный, интимный, психологический. Графическое мастерство Серова. Трагическое мироощущение в живописи Врубеля, его стремление к монументальным формам. Образ Демона – ключевой в творчестве мастера, тяготение мастера к стилю модерн. Поэтическое начало в живописи Нестерова, глубокие религиозные основы его творчества.

8.Общая характеристика русского искусства XX века

Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта советского искусства. Необходимость объективного исследования и оценки развития искусства в советский период, выделения важнейших особенностей, противоречий и несомненных достижений, этапных работ, обогативших отечественное искусство. Недопустимость односторонних подходов к истории советского искусства, как догматических, однозначно восхваляющих далеко не лучшие ее страницы, так и огульно отрицающих безусловно яркие творческие свершения за более чем 70-летний период истории.

Искусство первых послереволюционных десятилетий (1917-1930-е годы).

Политика советского правительства в области художественной культуры. План монументальной пропаганды. Работы скульпторов С.Т.Коненкова, Н.А.Андреева, С.Д.Меркурова, В.И.Мухиной. Развитие политического плаката. Д.С.Моор, В.Н.Дени. «Окна РОСТА».

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве этого времени. Основные художественные группировки 20-х годов: Ассоциация художников революционной России (АХРР), Общество станковистов (ОСТ), «4 искусства». Постановление правительства 1932 г. о ликвидации художественных объединений и начало создания единых творческих союзов.

Живопись 20-30-х годов. Творчество мастеров старшего поколения (П.П.Кончаловский, К.С.Петров-Водкин, И.И.Машков, М.В.Нестеров, В.А.Фаворский) и молодых художников (П.Д.Корин, А.А.Дейнека, А.М.Герасимов, М.Б.Греков, И.И.Бродский). Жанры в живописи: исторический, батальный, портретный. Новые темы и образы. Русские художники в эмиграции (А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, М.З.Шагал).

9. Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

Искусство в условиях военного времени. Плакат. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов, И.М.Тоидзе, В.Б.Корецкого, А.А.Кокорекина, В.С.Иванова и др. Художники на фронтах войны.

Живопись военных лет. Новые темы и образы в картинах А.А.Дейнеки, А.А.Пластова, К.Ф.Юона, С.А.Герасимова.

10.Искусство второй половины 1940-х-1990-х годов

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Творчество скульптора Е.В.Вучетича.

Сохранение и развитие разнообразных жанров: исторический, историко-революционный, бытовой, портрет, пейзаж.

Усиление командно-административных методов руководства культурой. Создание Академии художеств СССР (1947 г.). I Всесоюзный съезд художников (1957 г.) и окончательное оформление творческого Союза Советских художников. Борьба руководства Академии с «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы П.Д.Корина, С.В.Герасимова, Р.Р.Фалька.

«Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное искусство. Выставка, посвященная 30-летию МОСХа (1962 г.). Критика со стороны официальной власти и руководства Академии художеств творческих поисков молодых художников. Так называемая «бульдозерная выставка».

Распространение в живописи 60-х годов нового направления, так называемого «сурового стиля». Творчество Г.М.Коржева, П.Ф.Никонова, Н.И.Андропова, В.Е.Попкова, Э.Н.Неизвестного.

Реформирование советского общества (середина 80-х годов), распад СССР (1991 г.) и

влияние этих процессов на сферу художественной культуры. Отказ российских властей от диктата над духовной жизнью общества.

Некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства. Многообразие художественных направлений и стилей (от реализма до постмодернизма). Органическая связь с предшествующим развитием русского и советского изобразительного искусства. Расширение возможностей для знакомства с творчеством разных по идейно-художественной манере живописцев. Персональные выставки П.Н.Филонова, К.Н.Малевича, М.В.Нестерова, В.В.Кандинского. Мировое значение российского искусства.

Раздел 6. История зарубежного искусства

1. Античное искусство

Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры. Двенадцать тезисов об античной эстетике А. Ф. Лосева. Искусство Эгейского мира. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения как предмет и атрибут религиозного культа.

Основные этапы в развитии художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (3-2 тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (11-8 вв. до н.э.); 3. Архаический (8-6 вв. до н.э.); 4. Классический (5-к. 4 вв. до н.э.); 5. Эллинистический (к. 4-1 вв. до н.э.); 6. Республиканский период Древнего Рима (5-1 вв. до н.э.); 7. Императорский период Древнего Рима (1-5 вв. до н.э.).

Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Эллинистическое искусство как синтез культур. Основные региональные эллинистические школы.

Культура, государственное устройство, быт древней Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство как часть сакрального культа. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др.

2. Искусство эпохи Средневековья

Общая характеристика средневекового искусства. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Общеввропейский монументальный стиль романский в архитектуре, скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи.

Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и его содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы, ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные композиции, рельефы. Соборы Франции, Германии, Испании, Англии и других стран.

3. Значение, периодизация и важнейшие особенности Возрождения: Италия, Нидерланды, Германия

Эпоха Возрождения – период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Источники для изучения искусства Возрождения. Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств. Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.

Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека («Адам и Ева», «Поклонение Троице», гравюры «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия»).

Ганс Гольбейн младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.

4. Важнейшие особенности развития европейского искусства XVII века

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

5. Фламандское искусство.

Появление стиля барокко в искусстве Фландрии. Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи: античность в творчестве художника библейские сюжеты, связь темы страдания с событиями нидерландской революции, тема борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в портретном творчестве. Франс Снайдерс - мастер монументального натюрморта: гимн природе, серия «Лавок», «Торговец дичью и птицей» и др. Творчество Антониса Ван Дейка. Основные

периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

6. Искусство Франции XVII - начала XIX века

Краткий исторический обзор положения во Франции в XVIII в. Два этапа в развитии искусства: завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо, зарождение классицизма. Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного направления в 30-е - 40-е годы. Утрата интереса к большим ансамблям. Городской дом - отель: интерьер отеля Сублиз (архитектор Жармен Бофран).

Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические образы. Этьен Морис Фольконе: «Медный всадник» (Петербург). Жан Антуан Гудон: скульптурные портреты К.В. Глюка, Вольтера. Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность «галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия образов. Антуан Ватто: «общество в парке», «Любовь в итальянском театре». И другие. Жан Оноре Фрагонар: изображение галантных празднеств, бытовые картины, сцены семейной жизни, натюрморты «Трубки и кувшины», «Счастливые возможности качели». Жан Батист Симеон Шарден — выразитель этических идеалов сословия: жанровые сцены, натюрморты: («Молитва перед обедом», «Вернувшаяся с рынка» и другие.) («Натюрморт с атрибутами искусств»). Влияние моды рококо на прически населения. «Мария Антуанетта», «Мадам Ломбаль».

7. Английское искусство XVII - начала XIX века

Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества.. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

8. Голландское искусство

Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библейская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного

языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рейсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

10. Основные направления искусства первой половины XX в.

Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.

Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.

Авангард — экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.

Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.

Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.

5.2. Перечень разделов (тем) для самостоятельного изучения аспирантами

Раздел 1. Теория культуры.

Тема 1. Социально-исторические и теоретические предпосылки культурологии. Основные понятия теории культуры

Основные понятия теории культуры: культура, цивилизация, этническая и национальная культура, субкультура, онтология и феноменология культуры, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация, культурная маргинальность, инкультурация, аккультурация, артефакт и архетип культуры.

Предмет и задачи культурологии. Понятие о культуре.

Структура теоретико-культурологического знания. История и теория культуры. Фундаментальная и прикладная культурология. Культурологическое наблюдение, описание, анализ. Прикладные исследования: социально-культурное проектирование и социально-культурные технологии.

Анализ многообразия подходов к определению культуры и выбор «приемлемого», адекватного определения. Многомерность категории «культура», ее универсальные, исторические, социальные, экзистенциальные, традиционные, инновационные и другие характеристики. Понятие «общение» как основание и условие человеческого бытия (М.М. Бахтин), возможности использования этого понятия для определения культуры.

Место культурологии в профессиональном образовании.

Социально значимые профессиональные качества современного специалиста. Профессионализм и профессиональная компетентность как необходимые условия цивилизационного процесса. Роль образования в становлении интеллектуальных основ профессионализма.

Альтернатива технократического и гуманитарного мышления как проблема культуры. Специфика разных видов познавательной деятельности человека: естественнонаучное, техническое, социальное и гуманитарное знание.

Роль культурологии в техническом и гуманитарном университетском образовании. Роль культурной и социальной антропологии в становлении культурологии как научной дисциплины.

Тема 2. Антропогенез и культурогенез. Морфология культуры.

Дифференциация сакрального и мирского начал в деятельности и сознании человека. Первые исторические формы культуры. Синкретический характер первобытного бытия, его универсализм и феномен.

Характер синкретичности искусств и его присутствие в современном мире. Ранние формы культуры как предмет изучения современной психологии религии (Е.А. Торчинов).

Представления о месте и роли «первобытного» человечества в истории мировой культуры с позиций формационного, цивилизационного и этнологического подходов. Соотношение вечного и временного, священного и профанного, природного и социального, личного и общественного в культуре.

Морфология культуры – учение о внутренней структуре культуры, ее организационно-функциональном строении. Четыре основных блока осуществления человеческой жизнедеятельности:

Культура познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений: философская культура (специализированная – труды специалистов-философов; обыденная – обыденные представления о мире и правилах человеческого поведения, народная мудрость); научная культура (специализированная – профессиональная наука; обыденная – повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика социальной жизнедеятельности); религиозная культура (специализированная – религиозные учения, конфессии и деноминации, профессионально построенная эзотерика; обыденная – мистика, бытовая магия, языческие атавизмы прошлого); художественная культура (специализированная – построенное на специальном образовании или самодеятельное

искусство под руководством профессионалов; обыденная – бытовое искусство, имитационно-игровая деятельность).

Формы взаимосвязи, взаимодополнительности и взаимообусловленности функций культуры. Анализ функций по классической триаде Гегеля: тезис – антитезис – синтез. Динамика функций в различных областях жизнедеятельности общества: общее, особенное, единичное.

Стимулирование познавательной функцией интереса в области межличностных отношений, профессиональной работы, научного процесса, окружающей среды, инокультурных различий, собственного культурного становления личности.

Региональные, этнические, идеологические, конфессиональные, социальные условия принятия инноваций.

Типология защиты в различных областях социально-культурной сферы. Рациональные и экзистенциальные аспекты защитной функции во взаимодействиях между личностью и коллективом, личностью и этнонациональной общностью, личностью и обществом, личностью и властью. Творчество, рефлексия и т.п. как высокие категории защиты.

Нормативно-регулирующая функция. Создание норм, стандартов, правил, парадигм поведения людей и различных организаций, объединений. Основа нормативно-регулирующей функции – обычаи и традиции, приказы, постановления, распоряжения, законы, конституционные акты, соглашения, этикет, манеры, нравы. Комплексы нормативно-регулирующей области общности, общества, государства – право, мораль, идеология, их коммуникация и обособленность. Рациональный, ценностный аспект функции. Нормативная избыточность, ее истоки и содержание. Аномия Э. Дюркгейма как отсутствие норм и законов. Концептуальный подход З.Фрейда к нормативно-регулирующей природе культуры.

Преэстетичность, традиция и новационность как необходимое условие реализации гармонии прошлого – настоящего – будущего. Авторское, личностное и народное начало в культуре. Новые информационные технологии в сфере накопления, хранения и обработки данных.

Историческая трансформация характеристик информационной функции: синтез и прецеденты в социокультурной сфере. Культурная инноватика и информация.

Анализ концепции Г. Маклюэна о роли коммуникативных технологий в истории культуры. Типы коммуникаций: традиционная, функционально-ролевая, массовая.

Социализирующая функция. Нормы и значения как средства социализации человека. Роль воспитания, коммуникации и самосознания в процессе социализации. Многозначная роль повседневной и праздничной культуры в процессах социализации. Потенциал генетических и профессиональных свойств личности, обуславливающих типы социализированности.

Универсализм и феномен динамики управленческой функции и ее этнонациональные особенности. Глобальное значение управления для существования мировой системы и согласования направленности различных систем.

Специфика действия релаксационной функции в жизнедеятельности российского социума и рекреационной функции в жизнедеятельности народов Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки: общее и особенное.

Единство высших ценностей религии и науки: история и современность. Духовно-творческая, – нравственная функция как специфический и универсальный прогностический, прорицательный способ. Анализ функционирования духовных ценностей различных культур и их диалог во времени и пространстве.

Соотношение игры и праздничного действия. Роль праздника в жизни общества. Об исторической роли игры в жизни общества согласно концепции Й. Хейзинги.

Культура как осмысленное представление о мире в конкретных формах обозначений и оценок. Языковые формы культурной выраженности: минимальные и

максимальные составляющие, материальные и символические предметы, структуры, явления.

Тема 3. Культура как мир знаков и значений.

Метафора как принцип языка, свойство познания и мышления. Материальный (сенсibilный) и нематериальный (интеллектуальный) планы бытия.

Характеристика символа в науке и искусстве. Определяющая роль символа в религиозных культурах. Сакральные тексты как символически закодированные метафизические знания. Символика религиозного искусства.

Тема 4. Мир человека как культура.

Культура и образованность. Эволюция моделей «культурного человека». Проблема идеала человеческой жизни. «Учительство» как проблема культуры и ее исторической памяти и «лжеучительство» как форма отрицания культурного наследия. Интеллигентность и интеллигенция: высота духа или трагедия разума.

Тема 5. Понятие типа культуры и типологии.

Ассоциативность – абстрактность, партикуляризм – универсализм в культуре. Дихотомия «Восток – Запад», их сопоставительное изучение. Соотношение культурфилософских моделей истории культуры западных и российских мыслителей.

Тема 7. Культура как процесс.

Синергетическая модель культуры. Категории самоорганизации, самоструктурирования как основные характеристики системы. Культура как синергетическая система. Применение синергетики к исследованию процессов социокультурной динамики. Диалектика хаоса и порядка, их амбивалентная природа: диссипативный и структурирующий аспекты. Моменты бифуркации (полифуркации) и поливариантность тенденций самоструктурирования системы. Роль хаотического состояния в процессе изменения режимов развития. Потенциал и реализация нелинейности, поливариантности тенденций, направленности эволюции. Проблемы управления социокультурными процессами в свете синергетики: необратимость и случайность, автокаталитические процессы и предопределенность социокультурных изменений.

Тема 8. Мораль и право как культурные регулятивы.

Определение правовой культуры человека на социально-иерархических уровнях: лидер общества, политик, дипломат; чиновник; военный; ученый, художник; служащий, производитель – рабочий, крестьянин.

Право как ценностная основа межкультурной коммуникации, упорядочивающая и регулирующая международные, межнациональные, политические, социальные, межличностные отношения и т.д. Уровни взаимодействия и взаимообусловленности права и нравственности, их конструктивные и деконструктивные аспекты.

Тема 9. Искусство как феномен культуры.

Представления о красоте как сущности искусства (восточные и западные культуры). Эстетические идеалы различных культурно-исторических эпох. Динамика художественной культуры. Синхронизация и десинхронизация кризисов в искусстве и других областях культуры. Типология искусства: реалистическое и условное. Классика и модернизм. Новая художественная картина мира в современных направлениях и жанрах искусства (кубизме, сюрреализме, супрематизме, фовизме, абстракционизме, примитивизме и др.). Система и виды искусств. Принципы классификации искусств (Аристотель, Гегель, современные исследователи). Проблема взаимодействия и синтеза искусств. Синестезия и появление новых искусств. Влияние новых технологий на художественную культуру.

Тема 10. Политика и политическая культура.

Выделение рыночной и элитарной политических культур Э. Баталовым. Наличие развитой системы цивилизованной социализации как институциональное измерение современной политической культуры.

Особенности политических культур западного и восточного типов. Особенности российской политической культуры: тенденции и прогнозы.

Раздел 2. История мировой культуры

Первобытная культура

Разнообразие и основные проблемы традиционной культуры в современном мире. Значение неолитической революции для развития культуры. Основные очаги неолитической культуры. Первые города. Культура и цивилизация.

Культура Древнего Востока

Каноническая и светская литература. «Махабхарата» и «Рамаяна» как выдающиеся памятники эпической литературы. Естественнонаучные представления древних индийцев.

Культура быта древних индийцев.

Основные изобретения и естественнонаучные представления древних китайцев. Акупунктура. Знаменитые памятники искусства периода империи Цинь Шихуанди. Быт и нравы древних китайцев.

Культура Античности

Древнегреческие мистерии. Театр как общественный институт и его основные функции. Культура быта древних греков. Идеал красоты. Культура пира. Положение женщины. Основные праздники календарного цикла.

Культура Средневековья

Роль поэзии в духовной культуре. Творчество вагантов, труверов, трубадуров и миннезингеров. Музыкальная культура. Культура быта (жилище, одежда, пища). Идеалы средневековой красоты. Положение женщины.

Культура Нового и Новейшего времени

Взаимовлияние культур в колониях и Европы. Новые вкусы и привычки. Испания как законодательница общеевропейской моды.

Развитие культуры в американских колониях. Формирование государства США. «Декларация независимости». Веротерпимость. Первые президенты США. Новые города Америки.

Синтез культур и проблема глобализации культуры. Вестернизация национальных культур. Антиглобализм. Интернет как глобальная сеть. Роль СМИ в современной культуре. Массовая культура. Демографическая проблема и ее влияние на современную культуру. Экологический кризис. Развитие экуменистических настроений.

Раздел 3. История русской культуры

Завершение процесса объединения русских земель. Социально-политические изменения (Флорентийская уния, падение Константинополя, самостоятельность РПЦ, женитьба Ивана III на Софье Палеолог и пр.) и их влияние на формирование новой идеологии. Закрепление в литературных произведениях Руси XVI в. концепции «Москва – третий Рим»: послание старца Филофея из Елеазарова монастыря Василию III, послание Иосифа Волоцкого Василию III, историческая повесть Саввы – Спиридона начала XVI в. «Сказание о князьях Владимирских». Особенности художественной культуры (тесная связь с интересами государства, усиление контроля со стороны государства, процесс интеграции региональных художественных школ и пр.). Творчество Дионисия. Формирование ансамбля Московского Кремля: особенности планировки Московского Кремля

Эпоха Просвещения в России: основные идеи и представители

Воцарение Екатерины II. Характеристика русского Просвещения, его отличия от западноевропейского образца. Три направления в идеологии русского Просвещения (либеральное - Д. Фонвизин, Н. Поповский, консервативно - охранительное - М. Щербатов, «масонское просветительство» - Н. Новиков). Реформа образования: влияние идей Ж.-Ж. Руссо на систему образования, деятельность И.И. Бецкого и система «закрытых» учебных заведений (Воспитательный дом при Академии художеств, Смольный институт и др.) и Г. Сковороды, деятельность меценатов и открытие

Московского и Петербургского воспитательных домов, система народного образования (Ф.И. Янкович), Устав народных училищ, частные учебные заведения. Деятельность Е.Р. Дашковой: Петербургская Академия наук, учреждение Российской академии наук. Литературный кружок Н. Львова. Деятельность Н.И. Новикова: издательская деятельность («Трутенъ», «Живописец», «Кошелек», издание «Словаря российских писателей» и «Вивлиофики», типография при Московском университете), создание научных и масонских обществ, благотворительная деятельность. Зарождение и становление классицизма (характерные черты, национальное своеобразие): А. Кантемир, А. Сумароков, М. Ломоносов, А. Кокоринов, Ж.Б.М. Валлен-Деламот, А. Ринальди, И. Старов. Архитектура Москвы: В. Баженов, М. Казаков. Зарождение и становление сентиментализма: характерные черты, творчество В. Боровиковского, Н. Карамзина. Общая характеристика живописи: Ф. Рокотов, Д. Левицкий. Театр и драматургия (Д. Фонвизин, И. Крылов, рождение русской комической оперы, балетные спектакли). «Крепостная интеллигенция» как феномен русской культуры XVIII века.

Социально-политические изменения в русском обществе первой половине XIX в. и их влияние на развитие культуры

Влияние реформ 1860-х гг. на русскую культуру второй половины XIX в.

Трактовка понятия «Серебряный век» в работах русских и зарубежных исследователей

Советская культура

Основные тенденции в культуре периода «оттепели»: процесс десталинизации, усиление международных контактов, международные выставки, сближение с культурой Русского Зарубежья.

Основные тенденции российской культуры на рубеже XX – XXI вв.

Эколого-культурная деятельность Фонда культуры СССР и других организаций в этом направлении. «Новый» кинематограф: отечественные кинофестивали (Московский международный кинофестиваль, «Киношок», «Окно в Европу» и др.), молодое поколение кинорежиссеров. Общая характеристика современной живописи

Раздел 4. Теория искусства

1. Теоретическое знание об искусстве и его специфика

Теория искусства как необходимая составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой. Теория искусства как общий аксиоматический фундамент истории искусства.

Проблема определения искусства: основные подходы и концепции.

2. Морфология искусства: система видов, жанров и родов искусства

Своеобразие художественной образности и языка искусства в различных видах искусства.

Полижанровость и полистилистика - как следствие многообразия типов и форм художественно-видового синтеза. Аудиовизуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства.

3. Языки искусства и закономерности их развития

Связь языка искусства с мифологическим, религиозно-мистическим, рациональным и обыденным мышлением. Эволюция языка искусства: исторические особенности и закономерности. Влияние массовой культуры на эволюцию языка искусства.

4. Организация художественного произведения

Понятие композиционных схем. Архитектурная композиция как организация пространства пластически-объемными средствами и создание архитектурной среды. Архитектоника в пластике и живописи.

5. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий

Стиль как средство обеспечения (поддержания) коммуникации (акцентирование внимания на выразительной стороне сообщения). Стиль и мышление (и мировоззрение). Стиль и стилизация.

Раздел 5. История русского искусства

1. Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. Периодизация курса.

Выразительные средства изобразительного искусства (композиция, колорит, светотень и др.). Неразрывность формы и содержания в выдающихся произведениях отечественного и мирового искусства. Основные исторические этапы развития русского искусства.

2. Искусство Киевской Руси.

Искусство Киевской Руси. XI век - период расцвета киевской художественной культуры. Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева. Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

3. Московская Художественная школа

Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

4. Искусство XVIII века

Характерные особенности барокко в архитектуре, скульптуре и живописи: парадность, аристократизм, праздничность.

5. Русская живопись от классицизма к романтизму.

Переход русской живописи к критическому реализму в творчестве П.А.Федотова. Социальная острота и жизненная правда образов художника. Новаторство последних работ мастера, трагическое обобщение, прорыв к художественным решениям, характерным уже для последующей эпохи развития искусства.

6. Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие представители

Пейзажная живопись передвижников. Многообразие подходов в утверждении принципов русского национального реалистического пейзажа: лиризм образов природы у А.К.Саврасова, эпический характер, стремление к реалистическому обобщению в пейзажах И.И.Шишкина, декоративная выразительность, световые эффекты пейзажной живописи А.И.Куинджи, проникновение элементов бытового жанра в пейзажах В.Д.Поленова, его достижения в пленэрной живописи. «Пейзаж настроения» И.И.Левитана – завершение эволюции пейзажного образа в живописи XIX века и начало нового этапа живописных поисков пейзажистов конца XIX-начала XX века. Гармония правдивости и эмоциональности, лиризма и обобщения, колористическое и композиционное мастерство художника.

7. Стилиевое и жанровое многообразие искусства Серебряного века. Творчество крупнейших представителей.

Социальные конфликты и противоречия эпохи и их отражение в культуре на рубеже столетий. Основные тенденции в развитии искусства: обновление видов и жанров, переосмысление традиций, кризис бытового реализма и отживших канонов академизма, поиски новых путей самовыражения личности в искусстве, усиление субъективного начала как общей тенденции всего европейского искусства рубежа веков. Художественная жизнь России эпохи культурного ренессанса, Серебряного века: стремление к опосредованному отражению действительности в отличие от бытовой конкретики предшествующих десятилетий, широкое распространение стилизации: неоромантизм, обращение к традициям древнерусского искусства, народного лубка как свидетельство поисков новой художественной образности.

Живопись крупнейших мастеров рассматриваемого периода: В.А.Серова, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова. Эволюция портретного жанра в творчестве Серова, представляющего все грани портрета: парадно-репрезентативный, интимный,

психологический. Графическое мастерство Серова. Трагическое мироощущение в живописи Врубеля, его стремление к монументальным формам. Образ Демона – ключевой в творчестве мастера, тяготение мастера к стилю модерн. Поэтическое начало в живописи Нестерова, глубокие религиозные основы его творчества.

8. Общая характеристика русского искусства XX века

Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта советского искусства. Необходимость объективного исследования и оценки развития искусства в советский период, выделения важнейших особенностей, противоречий и несомненных достижений, этапных работ, обогативших отечественное искусство. Недопустимость односторонних подходов к истории советского искусства, как догматических, однозначно восхваляющих далеко не лучшие ее страницы, так и огульно отрицающих безусловно яркие творческие свершения за более чем 70-летний период истории.

Искусство первых послереволюционных десятилетий (1917-1930-е годы).

Политика советского правительства в области художественной культуры. План монументальной пропаганды. Работы скульпторов С.Т.Коненкова, Н.А.Андреева, С.Д.Меркурова, В.И.Мухиной. Развитие политического плаката. Д.С.Моор, В.Н.Дени. «Окна РОСТА».

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве этого времени. Основные художественные группировки 20-х годов: Ассоциация художников революционной России (АХРР), Общество станковистов (ОСТ), «4 искусства». Постановление правительства 1932 г. о ликвидации художественных объединений и начало создания единых творческих союзов.

Живопись 20-30-х годов. Творчество мастеров старшего поколения (П.П.Кончаловский, К.С.Петров-Водкин, И.И.Машков, М.В.Нестеров, В.А.Фаворский) и молодых художников (П.Д.Корин, А.А.Дейнека, А.М.Герасимов, М.Б.Греков, И.И.Бродский). Жанры в живописи: исторический, батальный, портретный. Новые темы и образы. Русские художники в эмиграции (А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, М.З.Шагал).

9. Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

Искусство в условиях военного времени. Плакат. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов, И.М.Тоидзе, В.Б.Корецкого, А.А.Кокорекина, В.С.Иванова и др. Художники на фронтах войны.

Живопись военных лет. Новые темы и образы в картинах А.А.Дейнеки, А.А.Пластова, К.Ф.Юона, С.А.Герасимова.

10. Искусство второй половины 1940-х-1990-х годов

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Творчество скульптора Е.В.Вучетича.

Сохранение и развитие разнообразных жанров: исторический, историко-революционный, бытовой, портрет, пейзаж.

Усиление командно-административных методов руководства культурой. Создание Академии художеств СССР (1947 г.). I Всесоюзный съезд художников (1957 г.) и окончательное оформление творческого Союза Советских художников. Борьба руководства Академии с «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы П.Д.Корина, С.В.Герасимова, Р.Р.Фалька.

«Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное искусство. Выставка, посвященная 30-летию МОСХа (1962 г.). Критика со стороны официальной власти и руководства Академии художеств творческих поисков молодых художников. Так называемая «бульдозерная выставка».

Распространение в живописи 60-х годов нового направления, так называемого «сурового стиля». Творчество Г.М.Коржева, П.Ф.Никонова, Н.И.Андропова, В.Е.Попкова, Э.Н.Неизвестного.

Реформирование советского общества (середина 80-х годов), распад СССР (1991 г.) и

влияние этих процессов на сферу художественной культуры. Отказ российских властей от диктата над духовной жизнью общества.

Некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства. Многообразие художественных направлений и стилей (от реализма до постмодернизма). Органическая связь с предшествующим развитием русского и советского изобразительного искусства. Расширение возможностей для знакомства с творчеством разных по идейно-художественной манере живописцев. Персональные выставки П.Н.Филонова, К.Н.Малевича, М.В.Нестерова, В.В.Кандинского. Мировое значение российского искусства.

Раздел 6. История зарубежного искусства

1. Античное искусство

Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры. Двенадцать тезисов об античной эстетике А. Ф. Лосева. Искусство Эгейского мира. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения как предмет и атрибут религиозного культа.

Основные этапы в развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (3-2 тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (11-8 вв. до н.э.); 3. Архаический (8-6 вв. до н.э.); 4. Классический (5-к. 4 вв. до н.э.); 5. Эллинистический (к. 4-1 вв. до н.э.); 6. Республиканский период Древнего Рима (5-1 вв. до н.э.); 7. Императорский период Древнего Рима (1-5 вв. до н.э.).

Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Эллинистическое искусство как синтез культур. Основные региональные эллинистические школы.

Культура, государственное устройство, быт древней Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство как часть сакрального культа. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др.

2. Искусство эпохи Средневековья

Общая характеристика средневекового искусства. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Общеввропейский монументальный стиль романский в архитектуре, скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи.

Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и его содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы, ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные композиции, рельефы. Соборы Франции, Германии, Испании, Англии и других стран.

3. Значение, периодизация и важнейшие особенности Возрождения: Италия, Нидерланды, Германия

Эпоха Возрождения – период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Источники для изучения искусства Возрождения. Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств. Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.

Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека («Адам и Ева», «Поклонение Троице», гравюры «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия»).

Ганс Гольбейн младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.

4. Важнейшие особенности развития европейского искусства XVII века

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

5. Фламандское искусство.

Появление стиля барокко в искусстве Фландрии. Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи: античность в творчестве художника библейские сюжеты, связь темы страдания с событиями нидерландской революции, тема борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в портретном творчестве. Франс Снайдерс - мастер монументального натюрморта: гимн природе, серия «Лавок», «Торговец дичью и птицей» и др. Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский

натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

6. Искусство Франции XVII - начала XIX века

Краткий исторический обзор положения во Франции в XVIII в. Два этапа в развитии искусства: завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо, зарождение классицизма. Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного направления в 30-е - 40-е годы. Утрата интереса к большим ансамблям. Городской дом - отель: интерьер отеля Субиз (архитектор Жармен Бофран).

Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические образы. Этьен Морис Фольконе: «Медный всадник» (Петербург). Жан Антуан Гудон: скульптурные портреты К.В. Глюка, Вольтера. Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность «галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия образов. Антуан Ватто: «общество в парке», «Любовь в итальянском театре». И другие. Жан Оноре Фрагонар: изображение галантных празднеств, бытовые картины, сцены семейной жизни, натюрморты «Трубки и кувшины», «Счастливые возможности качели». Жан Батист Симеон Шарден — выразитель этических идеалов сословия: жанровые сцены, натюрморты: («Молитва перед обедом», «Вернувшаяся с рынка» и другие.) («Натюрморт с атрибутами искусств»). Влияние моды рококо на прически населения. «Мария Антуанетта», «Мадам Ломбаль».

7. Английское искусство XVII - начала XIX века

Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества.. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Серия «Модный брак». Портреты Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: «Анализ красоты».

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

8. Голландское искусство

Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библийская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного

сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

10. Основные направления искусства первой половины XX в.

Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.

Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.

Авангард — экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.

Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.

Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий

№	Тема	Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля
Раздел 1. Теория культуры					

1.	Социально-исторические и теоретические предпосылки культурологии. Основные понятия теории культуры. Предмет и задачи культурологии. Понятие о культуре. Место культурологии в профессиональном образовании.	2	2	4	
2.	Антропогенез и культурогенез. Морфология культуры. Функции культуры.		2	4	
3.	Культура как мир знаков и значений.		2	4	
4.	Мир человека как культура.		2	4	
5.	Понятие типа культуры и типологии. Подходы к определению феномена культуры: Античность – Просвещение.	2	2	4	
6.	Типологические модели культуры XIX – начала XX столетий. Типологические модели культуры XX-XXI вв.		2	4	
7.	Культура как процесс. Культура и цивилизация. Модели динамических процессов.		2	4	
8.	Мораль и право как культурные регулятивы.	2	2	4	
9.	Искусство как феномен культуры.		2	4	
10.	Политика и политическая культура.		2	4	
			4	4	
Раздел 2. История зарубежной культуры					
1.	Первобытная культура		2	4	
2.	Культура Древнего Востока		2	4	
3.	Культура Античности	2	2	4	
4.	Культура Средневековья		2	4	
5.	Культура Нового и Новейшего времени		4	4	
			2	4	
Раздел 3. История русской культуры					

1.	Характерные черты отечественной культуры. Особенности восточнославянской мифологии		2	4	
2.	Возникновение концепции «Москва – третий Рим» и ее влияние на формирование государственной доктрины. Превращение московского Кремля в резиденцию русского самодержца	2	2	4	
3.	Церковные соборы и их влияние на русскую художественную культуру XVI в.		2	4	
4.	Формирование новой государственной идеологии: превращение России в империю. Концепт «столица» и его значение в идеологии Петра I Рождение светского образования при Петре	2	2	4	
5.	Эпоха Просвещения в России: основные идеи и представители		2	4	
6.	Социально-политические изменения в русском обществе первой половине XIX в. и их влияние на развитие культуры	2	2	4	
7.	Влияние реформ 1860-х гг. на русскую культуру второй половины XIX в.		2	4	
8.	Трактовка понятия «Серебряный век» в работах русских и зарубежных исследователей		2	4	
9.	Советская культура		2	4	
10.	Основные тенденции российской культуры на рубеже XX – XXI вв.		4	4	
			2	4	
Раздел 4. Теория искусства					
1.	Теоретическое знание об искусстве и его специфика		2	4	
2.	Морфология искусства: система видов, жанров и родов искусства		2	4	

3.	Языки искусства и закономерности их развития		2	4	
4.	Организация художественного произведения		2	4	
5.	Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий	2	2	4	
			2	4	
Раздел 5. История русского искусства					
1.	Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. Периодизация курса.		2	4	
2.	Искусство Киевской Руси.		2	4	
3.	Московская Художественная школа		2	4	
4.	Искусство XVIII века		4	4	
5.	Русская живопись от классицизма к романтизму.		4	4	
6.	Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие представители		2	4	
7.	Стилевое и жанровое многообразие искусства Серебряного века. Творчество крупнейших представителей.	2	2	6	
8.	Общая характеристика русского искусства XX века.		2	6	
9.	Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).		2	6	
10.	Искусство второй половины 1940-х-1990-х годов		4	4	
			2	4	
Раздел 6. История зарубежного искусства					
1.	Античное Искусство		4	4	
2.	Искусство эпохи Средневековья		2	4	

3.	Значение, периодизация и важнейшие особенности Возрождения: Италия, Нидерланды, Германия		2	4	
4.	Важнейшие особенности развития европейского искусства XVII века	2	4	4	Тест
5.	Фламандское искусство.		2	4	
6.	Искусство Франции XVII - начала XIX века		2	4	
7.	Голландское искусство		4	4	
8.	Английское искусство XVII - начала XIX века		2	6	
9.	Импрессионизм и постимпрессионизм как Художественное явление.		2	6	
10.	Основные направления искусства первой половины XX в.		2	6	
			2		
		20	124	216	Экзамен реферат

6.2. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости аспирантов

Вопросы к семинару по теме «Мир человека как культура»:

1. Возникновение представлений о мире человека как равнозначного миру природы в философской мысли Древней Греции.
2. Вклад софистов в теоретическое осмысление антиномии «культура – натура».
3. Создание антропоцентрической картины мира.
4. Обоснование Протагором сакрального характера культуры с помощью мифа о Прометее и Эпиметее.

Вопросы к семинару по теме «Мораль и право как культурные регулятивы»:

1. Обоснование Кантом культуры как моральной ценности и как средства нравственного самосовершенствования человека.
2. Дифференциация социокультурных норм по степени обязательности
3. Становление человека в процессе истории и потребность в социальной регуляции поведения людей.
4. Многообразие типов и видов нравственности в синхронном и диахронном срезе.
5. Право как система социокультурных норм и отношений, охраняемых силой государства. Отличие правовых норм от правил поведения и норм морали.

Вопросы к семинару по теме «Культура Античности»:

1. Особенности культуры эпохи Нового времени в Европе.
2. Специфика культуры эпохи Нового времени в Северной Америке.

3. Традиции и новации в культуре эпохи Нового времени в России.
4. Культура эпохи Новейшего времени в Европе.
5. Культура эпохи Новейшего времени в Северной Америке.
6. Культура эпохи Новейшего времени в России.

Вопросы к семинару по теме «Культура Нового и Новейшего времени»

1. Особенности политической и экономической культуры в странах Европы (от абсолютной монархии до республики).
2. Основные социально-политические события и их отражение в культуре.
3. Формирование новой естественно-научной картины мира
4. Особенности культуры модернизма и постмодернизма
5. Синтез культур и проблема глобализации культуры.

Вопросы к семинару по теме «Возникновение концепции «Москва – третий Рим» и ее влияние на формирование государственной доктрины. Превращение московского Кремля в резиденцию русского самодержца»

1. Социально-политические изменения (Флорентийская уния, падение Константинополя, самостоятельность РПЦ, женитьба Ивана III на Софье Палеолог и пр.)
2. Закрепление в литературных произведениях Руси XVI в. концепции «Москва – третий Рим»
3. Особенности художественной культуры (тесная связь с интересами государства, усиление контроля со стороны государства, процесс интеграции региональных художественных школ и пр.).

Вопросы к семинару по теме «Социально-политические изменения в русском обществе первой половине XIX в. и их влияние на развитие культуры»

1. Рост национального самосознания и интерес к отечественной истории: «История государства российского» Н. Карамзина
2. Роль литературных салонов в культуре России первой половины XIX века.
3. Спор западников и славянофилов.

Вопросы к семинару по теме «Морфология искусства: система видов, жанров и родов искусства»

1. Своеобразие художественной образности и языка искусства в различных видах искусства.
2. Проблема природы существования различных видов искусства.
3. Единство художественного мышления и система видов искусства.

Вопросы к семинару по теме «Организация художественного произведения»

1. Геометрические, стереометрические и топологические основы изобразительности
2. Проблема первичных элементов изображения
3. Архитектоника в пластике и живописи.

Вопросы к семинару по теме «Русская живопись от классицизма к романтизму»

1. Отражение в искусстве идей патриотизма и национального самосознания, вызванного Отечественной войной 1812 года
2. Демократизм творчества художника, жанровые мотивы в портретах Тропинина, его роль в создании Московской живописной школы, с ее интересом к бытовому жанру.
3. Переход русской живописи к критическому реализму в творчестве П.А.Федотова.

Вопросы к семинару по теме «Общая характеристика русского искусства XX века.»

1. Необходимость объективного исследования и оценки развития искусства в советский период, выделения важнейших особенностей, противоречий и несомненных достижений, этапных работ, обогативших отечественное искусство.
2. Традиции и новаторство в изобразительном искусстве этого времени.

3. Новые темы и образы. Русские художники в эмиграции (А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, М.З.Шагал).

Вопросы к семинару по теме «Важнейшие особенности развития европейского искусства XVII века»

1. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении.
2. Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко
3. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие.

Вопросы к семинару по теме «Основные направления искусства первой половины XX в»

1. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.
2. Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве.
3. Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.

- Контрольное собеседование по изученным темам
- Кандидатский экзамен по Программе-минимум по научной специальности 5.10.1

– Теория и история культуры, искусства (культурология).

6.3. Примерные оценочные материалы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Предмет и задачи культурологии. Основные подходы к определению культуры.
2. Основные понятия и методы исследования культурологии.
3. Место культурологии в профессиональном образовании.
4. Культура как мир знаков и значений. Язык культуры.
5. Проблема человека в культурологии.
6. Культура и цивилизация.
7. Функции культуры.
8. Типология культуры с древнейших времен по ХУШв.
9. Типология культуры XIX–XX вв. Эволюционизм, функционализм, диффузионизм, их основные идеи.
10. Магия и религия как особые формы общения в начале человеческой истории.
11. Какую роль в становлении культуры сыграла этническая и социальная дифференциации?
12. Функции искусств в архаической культуре человечества.
13. Роль суггестии (и защиты от нее) в антропогенезе и рождении ранних форм культуры.
14. Основные черты культур Древнего Востока.
15. Основные особенности мифологического мировосприятия.
16. Способы обеспечения надежной трансляции традиционной культуры Востока.
17. Основные факторы возникновения античной культуры. Как осуществлялся переход "от мифа к логосу".
18. Понятия античной культуры: полис, номос, логос, космос. Античная культура как игра, отношение античных авторов к новаторству и канону.
19. Имперские символы Древнего Рима и символика раннесредневековой культуры (заимствования и переосмысления).
20. Пространство и время в христианской и варварской картине мира.
21. Роль науки и искусств в становлении "возрожденческой" личности.
22. "Экология культуры" в понимании Д.С. Лихачева, Л.Н. Гумилева.
23. Анализ концепции этногенеза и сущности культуры Л.Н. Гумилева.

24. Культура как "сублимация" подсознательных влечений. Социальные и психологические функции культуры.
25. Архетипы коллективного бессознательного, их место в истории мировой культуры, в творчестве.
26. Сравнительный анализ образа человека и его культуры в концепциях З. Фрейда и К.Г. Юнга.
27. Философские и культурологические концепции, повлиявшие на русских символистов. Дионисийство и аполлонийство как архетипы культуры, их место в "эллинской" и "варварской" культурах по Вяч. Иванову.
28. Основные аспекты нищезанятия. Роль русского символизма для культуры начала XX столетия и воплощение его идей.
29. Антропогенез и начало культуры. Морфология культуры.
30. Социодинамика культуры: основные проблемы.
31. В.С. Соловьев о Востоке и Западе как архетипах мировой культуры. Общее и особенное в "способах общения" культур Индии, Ирана, Египта и библейской Иудеи.
32. Ключевая идея культуры Запада (в Древней Греции и Древнем Риме) по В.С. Соловьеву.
33. Представление о центре мировой культуры и дальнейших его перемещениях в русской религиозной философии.
34. Основные положения концепции культуры постструктуралистов (М. Фуко, Ж. Лакана, Р. Барта).
35. Задачи феминистской критики культуры, ее основные аспекты.
36. Представление о глобальной культуре-музее в современном постмодернизме.
37. Условия глубины и полноты межкультурных диалогов.
38. Общая характеристика современных культурологических проблем.
39. Религия и наука в контексте культуры.
40. Средневековье в Европе и России: общее и особенное.
41. Особенности эпохи Возрождения и ее взаимосвязи с другими эпохами.
42. Эпоха Просвещения в Европе и России. Система ценностей и новый идеал человеческой личности в европейской культуре. Основные черты культуры Просвещения.
43. Культура XIX – XX столетий: идеи, течения, типы менталитетов, идеологии, картины мира.
44. Право и мораль – фундаментальная характеристика культуры.
45. Искусство как феномен культуры.
46. Политика и политическая культура: традиции и современность.
47. Экономика и экономическая культура, определение и обозначение сфер взаимодействия.
48. Техника и информационные технологии как социокультурное явление и глобальные проблемы экологии.
49. Личностная, этническая, национальная, профессиональная, конфессиональная, собственно культурная самоидентичность: границы проявлений и утверждений.
50. Традиционные культуры и современность: культурологический анализ.
51. Исторические типы культуры.
52. Культурология в системе гуманитарного знания.
53. Субъект культуры.
54. Семиотика культуры. Языки и символы культуры, культурные коды.
55. Межкультурная коммуникация и диалог культур.
56. Типология культуры (1). Этническое и национальное, региональное, локальное и глобальное в культуре.
57. Типология культуры (2). Исторические, территориально-географические, хозяйственно-экономические, идеологические критерии типологизации.
58. Массовая и элитарная культура. Субкультура и контркультура.

59. Основные направления и школы в культурологии.
60. Культурогенез как понятие и явление. Его основные исторические формы.
61. Актуальные проблемы культуры в современном мире.
62. 1.Основные характеристики первобытной культуры.
63. 2.Мифология как тип сознания.
64. 3.Традиция как древнейшая форма социокультурной регуляции.
65. Социальная стратификация общества и появление сословных субкультур.
66. Феномен этнической культуры и его особенности.
67. Зарождение древних городских цивилизаций и их характерные культурные черты.
68. Динамика культурных характеристик доиндустриальных цивилизаций с III тысячелетия до н.э. по XVI столетие н.э.
69. Элитарная (аристократическая) культура эпохи древних и средневековых цивилизаций и ее специфические черты.
70. Типология элитарных субкультур (управленческая, чиновничья, военная и др.) и переходные формы между элитарной и буржуазной культурами.
71. Клерикальная культура как специфический вариант элитарной.
72. Политическая культура как специфический феномен.
73. Трансформация этнических в национальные культуры и их особенности.
74. Формирование постиндустриальной культуры XX века; основные характеристики данного цивилизационного типа.
75. Социальные изменения в обществе XX века и их выражение в формах культуры.
76. Межкультурное взаимодействие в истории и современности.
77. Массовая культура как социокультурный феномен.
78. Современное состояние и перспективы развития народной и «классической» (элитарной) культуры в XXI веке.
79. «Устная» (фольклорная), «книжная» и «экранная» культуры: сравнительный анализ.
80. Особенности художественной деятельности XX-XXI вв.
81. Состояние и перспективы религии и других исторических форм культуры.
82. Информационное общество в контексте культурных традиций, новаций и инноваций.
83. Творческие новации в культуре XX-XXI вв.
84. Становление культурологических исследований в русской филологии второй половины XIX – начала XX вв. (анализ работ А.И. Афанасьева, Ф.И.Буслаева, Ф.Ф. Зелинского, – по выбору студента).
85. Влияние русских писателей второй половины XIX века на культурологическую мысль (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, – по выбору студента).
86. Вклад русских философов «серебряного века» в развитие культурологического знания.
87. Анализ трудов историков культуры в контексте ее гуманитарного познания (О.А. Добиаш-Рождественская, Н.Я. Эйдельман и др. – по выбору студента).
88. М.М. Бахтин о «смеховой культуре» Средневековья.
89. Проблемы дефиниции культуры в культурологии.
90. Особенности исследования культуры в западной герменевтике.
91. Методы социогуманитарного исследования культуры.
92. Социогуманитарное познание культуры и постмодерн.
93. Направления российской культурологии (по выбору студента).
94. Первобытная культура и особенности ее форм.
95. Мифология как древнейшая форма сознания.
96. Экологические ценностные ориентации как социальный регулятор крестьянской культуры.
97. Социальный престиж как регулятор процессов элитарной культуры.

98. Интеллектуалы и художники и элитарная культура.
99. Феномен национальной культуры.
100. Культурные процессы и явления XX-XXI века.
101. Особенности культурных отношений: история и современность.
102. Цивилизации народов Мезоамерики как культурный феномен.
103. Цивилизации Месопотамии и Древнего Египта как культурный феномен.
104. Цивилизации Древней Индии и Китая как культурный феномен.
105. Цивилизации Древней Античности: истоки и ареалы последующего распространения их форм и черт.
106. Культуры Средневековья Юго-Восточной Азии и Европы: общее, особенное, единичное.
107. Культуры Нового и Новейшего времени: историческое, логическое и феноменологическое.
108. Культурные ценности и нормы как основания жизнедеятельности личности и общества (эпоха по выбору студента).
109. Искусство как культурный феномен.
110. Управление и экономика как культурные феномены.
111. Право и мораль как социокультурные феномены.
112. Глобализация и этнократизация: цивилизационные и культурные основания.
113. Культурное и «не культурное» в жизнедеятельности личности и общества.
114. Культурная политика в системе управления социокультурными процессами и отношениями.
- 115.** Научно-исследовательская работа как основа ценностной составляющей в законодательной сфере.
116. Причины смысловой противоречивости восточнославянской мифологии.
117. Двоеверие как один из основных факторов отечественной культуры (на примере культуры Киевской Руси)
118. Особенности восприятия времени в эпоху Средневековья на Руси
119. Причины полемики западников и славянофилов.
120. Основные тенденции и национальное своеобразие русского Просвещения
121. Проблема человека в отечественной культуре XVIII в.
122. Проблема соотношений традиций и новаторства в культуре Серебряного века (на примере какого-либо художника, композитора, литератора).
123. Русский авангард как феномен мировой культуры.
124. Проблема «поиска рая» в отечественной культуре 1960 - 1970-х гг. (на примере творчества В. Попкова и М. Аветисяна).
125. Причины стилевого разнообразия в отечественной культуре 1920-х гг.
126. Западноевропейский культурно-исторический контекст и его значение в формировании культуры русского зарубежья.
127. Многообразие типов художественной выразительности как основание морфологии искусства. Морфология искусства: родовая, видовая. Виды искусства и принципы их классификации
128. Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусства. Специфика жанровой выразительности
129. Теория искусства в структуре общего искусствознания, ее место и функции.
130. Специфика художественного текста (Ю.М. Лотман)
131. Характеристика понятий: «историческая эпоха», художественный стиль, направление.
132. Стиль как характеристика исторического бытия художественной формы. Стиль, направление, творческая манера, стилизация.
133. История создания, организация и основные принципы Товарищества передвижников.

134. Русский авангард начала XX века. Творчество К.Малевича.
135. Основные тенденции развития советского искусства второй половины XX века.
136. Многообразие художественных направлений и стилей современного российского искусства.
137. Эстетические доминанты античного искусства.
138. Мифологическая картина мира в истории античного искусства
139. Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
140. Основные направления развития европейского искусства 17 века.
141. Основные тенденции развития европейского искусства 18 века.
142. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.
143. Абстракционизм в европейском искусстве.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Культура как предмет изучения.
2. Функции культуры.
3. Структура культурологии.
4. Культурология в контексте общегуманитарного знания.
5. Культура и цивилизация
6. Личность и культура. Субъект культуры.
7. Школы и направления в культурологии (Идеи о культуре с XVIII- до начала XX вв.).
8. Школы и направления в культурологии (Теории локальных цивилизаций).
9. Школы и направления в культурологии (вторая половина XX века).
10. Семиотика культуры: определение, структура.
11. Морфология культуры.
12. Языки и символы культуры.
13. Искусство как феномен культуры.
14. Историческая типология культуры.
15. Культурная политика, ее назначение и ценностные основания.
16. Понятия: обычаи и традиции.
17. Понятия: ментальность и нравы.
18. Исторические типы культуры.
19. Социальные институты как объекты культуры.
20. Социальные институты как субъекты культуры.
21. Культурные нормы и ценности.
22. Культурная картина мира, идентичность и самоидентичность: общее особенное, единичное.
23. Формы и способы осуществления межкультурной коммуникации.
24. «Диалог культур» в контексте цивилизационного развития общества.
25. Культурогенез и антропогенез: определение понятий.
26. Социокультурная динамика: сущность и структура.
27. Сущность культуры, ее трактовки учеными и мыслителями XIX-XX вв. (персоналии по выбору).
28. Понятия ментальность и культурная картина мира.
29. Массовая, элитарная и народная культура.
30. Культурные ценности и артефакты: общее и особенное.
31. Этнический и национальный типы культуры.
32. Понятия "субкультура" и "контркультура".
33. Культурно-исторические особенности российской цивилизации. Запад и/или Восток.
34. Культурный эволюционизм и его основные представители.
35. Культурный диффузионизм и его основные представители.
36. Культурный релятивизм и его основные представители.

37. Актуальные проблемы современной культуры.
 38. Особенности глобального и локального в современной культуре.
 39. Социализация, инкультурация, ассимиляция, натурализация: определение понятий.
 40. Сущность культурной дихотомии «Восток – Запад».
 41. Культурно-исторические эпохи и народы (Древняя культура, культура Средневековья, Возрождение).
 42. Культурно-исторические эпохи и народы (Возрождение, Просвещение).
 43. Модернизм и постмодернизм: стили, течения, культурно-исторические эпохи или парадигмы мышления?
 44. Методы культурологических исследований.
 45. Методы полевых исследований в культурологии. Включенное наблюдение, непосредственное обозрение.
 46. Культурная модернизация: технологический и аксиологический аспекты.
 47. Культура и природа.
 48. Культура и общество.
 49. Гендерные аспекты культуры.
 50. Мультикультурализм как проблема современной культуры.
 51. Особенности восточнославянской мифологии.
 52. Двоеверие как один из основных факторов отечественной культуры
 53. Категория времени в эпоху Средневековья на Руси
 54. Причины полемики западников и славянофилов.
 55. Основные тенденции и национальное своеобразие русского Просвещения
 56. Проблема человека в отечественной культуре XVIII в.
 57. Русский авангард как феномен мировой культуры.
 58. Причины стилевого разнообразия в отечественной культуре 1920-х гг.
 59. Специфика художественного текста (Ю.М. Лотман)
 60. Характеристика понятий: «историческая эпоха», художественный стиль, направление.
 61. Стиль как характеристика исторического бытия художественной формы.
 62. Русский авангард начала XX века.
 63. Основные тенденции развития советского искусства второй половины XX века.
 64. Многообразие художественных направлений и стилей современного российского искусства.
 65. Эстетические доминанты античного искусства.
 66. Мифологическая картина мира в истории античного искусства
 67. Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
 68. Основные направления развития европейского искусства 17 века.
 69. Основные тенденции развития европейского искусства 18 века.
 70. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.
 71. Абстракционизм в европейском искусстве.
- 6.4. Примерные оценочные материалы для подготовки к промежуточной аттестации¹⁾
- Идеографическое знание – это знание о (об)
- а) природе
 - б) творческой активности человека
 - в) обществе
 - г) политике и культуре
- 2) В гуманитарном познании существует установка на поиск
- а) объективных закономерностей
 - б) исторических законов
 - в) индивидуального и неповторимого
 - г) типологических черт
- 3) Главным инструментом познания в гуманитарных исследованиях является

- а) понимание
 - б) описание
 - в) систематизация
 - г) интуиция
- 4) Форма гуманитарного познания культуры:
- а) синтез
 - б) анализ
 - в) индукция
 - г) интерпретация
- 5) Гуманитарному знанию присуща
- а) нелогичность
 - б) биографичность
 - в) графичность
 - г) строгая научность
- 6) Наибольшую роль в развитие гуманитарного познания культуры внесли
- а) история, филология, искусствознание
 - б) социология, политология, экономика
 - в) правоведение, политология, филология
 - г) этнография, экономика, история
- 7) Для современного состояния культуроведения характерно развитие
- а) герменевтики
 - б) социологии
 - в) социолингвистики
 - г) лингвистики
- 8) История ментальностей в современной России изучается в рамках научной школы, возглавляемой
- а) М. Блоком
 - б) Л. Февром
 - в) А. Гуревичем
 - г) Е. Мелетинским
- 9) Выдающийся современный отечественный историк культуры
- а) С.С. Аверинцев
 - б) Н.Я. Данилевский
 - в) В.Я. Пропп
 - г) Ф.И. Буславин
- 10) Теория постиндустриального общества разработана
- а) М. Фуко
 - б) М. Блоком
 - в) Г. Риккертом
 - г) Д. Беллом
11. Что такое социальный опыт?
- а) совокупность правил поведения, регулирующих человеческую жизнедеятельность
 - б) практический опыт результатов той или иной социальной активности
 - в) опыт норм человеческих взаимоотношений в процессе деятельности
12. Социальный опыт приравнивали к культуре:
- а) этнографы
 - б) философы
 - в) социологи
13. Для какой эпохи наиболее характерна трансляция социального опыта посредством традиции?
- а) первобытной
 - б) средневековой

- в) индустриальной
14. Для какой эпохи наиболее характерна трансляция социального опыта посредством религии?
- а) первобытной
 - б) средневековой
 - в) индустриальной
15. Для какой эпохи наиболее характерна трансляция социального опыта посредством образования?
- а) первобытной
 - б) средневековой
 - в) индустриальной
16. В какой интеллектуальной сфере социальный опыт рефлексруется наиболее адекватно?
- а) традиции
 - б) искусстве
 - в) философии
17. Что такое историческая память?
- а) виртуальное ощущение себя в прошлом и переживание исторических событий, как произошедших лично с тобою
 - б) оценка прошлого с сегодняшних моральных позиций
 - в) отстраненное размышление о прошлом, как совокупности событий, которые уже не исправишь
18. В каком из процессов наиболее полно передается аксиологическая традиций культуры:
- а) социализации
 - б) инкультурации
19. Какое начало доминирует в художественном освоении прошлого:
- а) познавательно-воспитательное
 - б) оценочное
 - в) авторская фантазия, развлекательное и интригующее начало
20. Чему учит социальный опыт?
- а) как не совершать ошибок
 - б) исторически оправдавшим себя ценностям
 - в) социально оправдавшим себя нормам межличностных взаимоотношений
21. В эпоху Просвещения была создана модель культуры
- а) линейная
 - б) цикличная
 - в) волновая
 - г) функциональная
22. Принцип классического эволюционизма
- а) биологическое и психическое единство человечества отсутствует
 - б) адаптация является механизмом развития
 - в) регресс, безусловно, доминирует над прогрессом
 - г) все культуры локальны и замкнуты в себе
23. Наибольшее распространение теория диффузионизма получила в начале XX века в.
- а) США
 - б) России
 - в) Германии
 - г) Англии
24. Основателем «исторической школы» в Америке является
- а) Л. Морган
 - б) Э. Тайлор

- в) А. Бастиан
 - г) Ф. Боас
25. Функционализм как теория культуры опирается на следующую модель
- а) потребность – функция – институт
 - б) потребность – общество – дисфункция
 - в) рождение – развитие – упадок
 - г) структура – система – функция
26. Автор циклической модели культурной динамики
- а) Б. Малиновский
 - б) Н. Данилевский
 - в) Л. Фробениус
 - г) А. Рэдклифф-Браун
27. Волновые интерпретации культурной динамики нашли применение в
- а) философии
 - б) политологии
 - в) экономике
 - г) экологии
28. М. Блок и Л. Февр были основателями
- а) культурной антропологии
 - б) американской исторической школы
 - в) структурного функционализма
 - г) новой исторической школы
29. В концепции неэволюционизма
- а) пересмотрены все принципы классического эволюционизма
 - б) введён тезис о многолинейности эволюции
 - в) применяется системный подход
 - г) не учитываются данные этнографических исследований
30. Ведущей тенденцией развития современной культуры является
- а) постмодерн
 - б) декаданс
 - в) модерн
 - г) авангард
31. Что изучает социология культуры?
- а) социальную организацию культураносителей
 - б) социальную опосредованность культуры и ее динамики
 - в) социальный генезис культуры
32. Социологию культуры в большей мере изучает какая школа антропологии?
- а) эволюционизм
 - б) диффузионизм
 - в) функционализм
33. Что определяет социальную стратификацию культуры?
- а) разделение труда
 - б) разделение социальных статусов
 - в) уровни образования
34. Когда началась социальная стратификация культуры?
- а) в эпоху неолита
 - б) со сложением первых цивилизаций
 - в) в эпоху Возрождения
35. Какие области культуры в наибольшей мере подвержены социальной дифференциации?
- а) нравы и обычаи
 - б) официальные нормы

- в) искусство
36. Какую социальную субкультуру можно поставить выше других?
- а) элитарную
б) субкультуру городских материальных производителей
в) субкультуру интеллектуальных производителей
37. В чем социальные функции массовой культуры?
- а) в обслуживании интересов заказчика
б) в переводе культурных смыслов со специализированного языка на язык массового потребителя
в) в стандартизации основного массива культурных норм
38. Чем более всего различаются различные субкультуры?
- а) уровнем образования
б) характером воспитания
в) уровнем социальных притязаний
39. Чем более всего различаются представители разных субкультур?
- а) образованием
б) воспитанием
в) социальными притязаниями
40. Чему учит социокультурный опыт?
- а) как не совершать ошибок
б) исторически оправдавшим себя ценностям
в) социально оправдавшим себя нормам межличностных взаимоотношений

Крупнейший древнерусский иконописец:

- А) Брюллов
Б) Иванов
В) Рублев

Первым жанром светского искусства XVIII века был:

- А) батальный
Б) натюрморт
В) портрет

Ведущим жанром живописи классицизма был

- А) бытовой
Б) исторический
В) пейзаж

Картина Малевича «Черный квадрат» относится к:

- А) абстракционизму
Б) кубизму
В) сюрреализму

Критерии оценки на экзамене:

– оценка «отлично» ставится аспиранту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные образовательной программой, усвоившему основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется аспирантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. Оценка «отлично» ставится аспирантам, обладающим критическим мышлением, творческим подходом к изучаемому материалу, умеющим применять теоретические знания к практической области своей будущей профессии, использующим в обучении принцип единства логического и исторического.

– оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший знание основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется аспирантам, допустившим погрешности вторичного (не связанного с основными понятиями и категориями изучаемой дисциплины) характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

7. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень рекомендуемой учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. Изд. 6-е.
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М., 2016.
3. Культурология в исходных научных понятиях, структурно-логических схемах, исторических феноменах культуры: учеб.пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Моск. гос. ин-т электроники и математики; под ред. Р.Г. Абдулатипова, В.А. Сапрыкина, С.Н. Комиссарова. – М.: МГУКИ; Моск. гос. ин-т электроники и математики, 2011. – 515с.
4. Культурология: учебник / С-Петербур. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С.Н. Иконниковой, В.И. Большакова. – М.: Проспект, 2010. – 527 с.
5. Культурология: учебник / С-Петербур. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С.Н. Иконниковой, В.И. Большакова. – М.: Проспект, 2011. – 527 с.
6. Культурология: учебник / С-Петербур. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С.Н. Иконниковой, В.И. Большакова. – М.: Проспект, 2013. – 527 с.
7. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: Учеб. пособие для магистрантов, асп. и соискателей / А.Я. Флиер; Науч.-образоват. и культуролог.о-во: Моск. гос. ун-т культуры и искусств: Высш. шк. культурологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Согласие, 2010. – 671 с.

Дополнительная литература:

1. Алпатов М.В. Этюды по истории искусства. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М., 1979.
2. Антология культуры. Т. I-II. – СПб., 1997.
3. Аронов А.А. Мировая художественная культура. Россия, конец XIX – начало XX века. – М., 1998.
4. Аронов, А.А. История русской культуры: Узловые вопросы (IX – XX вв.). - М., 1999.
5. Винкельман И. И. История искусства древности. М.. 2014.
6. Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного. - М.: Искусство, 1991.
7. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. М., 2013.

8. Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. – М., 1966.
9. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1996. – 328 с.
10. Дворжак М. История искусства как история духа. М., 2014
11. Ерасов, Б.С. Социальная культурология. - М., 1994.
12. Иконникова С Н., История культурологических теорий. 3-изд. — М.: - СПб., Питер, 2013. - 474 с.
13. Ильенков Э.В., Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991. - 464 с.
14. Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. - СПб.: «Петрополис», 2003. – 320 с.
15. Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. - СПб.: «Петрополис», 2003. – 337 с.
16. Кондаков, И.В. Введение в историю культуры. - М., 2010.
17. Культурология / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. - М., 2013.
18. Культурология. Под ред. Кагана М.С., Солонина Ю.Н. - М., 2005.
19. Культурология: XX век: Энциклопедия. - СПб., 1998. Т. 1-2.Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре Ю.М. Лотман. - СПб.: Искусство, 1999. 442 с.
21. Межуев, В.М. Идея культуры. - М., 2005. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. - М.. 1993-1995.
23. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. - М., 2007.
24. Основы культурологии / Под ред. И.М. Быховской. – М., 2005.
25. Панченко, А.О. О русской истории и культуре. - СПб., 2000.
26. Соколов, Э.В. Культурология. Очерки теории культуры. - М., 1994.
27. Степанов, Ю.С. Константы: словарь русской культуры: Опыт исследования. - М., 1997.
28. Теоретическая культурология. – М., 2005. – 379 с.
29. Федотов, Г. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. - СПб., 1991.
30. Швейцер, А. Благоговение перед жизнью. - М., 2009.
31. Шульгин, В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России X-XX вв. - М., 2007.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты по социальной и культурной антропологии: в частности

1. электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture
2. Институт философии РАН <http://iph.ras.ru/>

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

7.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения; (а.218, к.2, а.335 к.2)

- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;

-аудитории, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

8. Иные сведения и (или) материалы

Самостоятельная работа аспирантов является важным дополнением аудиторных занятий и служит повышению индивидуального освоения содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего изучение специализированной литературы, специфики социокультурного бытия человека и общества; основных этапов развития идей в области теории и истории культуры, актуальных проблем теории и истории культуры в России и за рубежом, а также уметь применять полученные знания в экспертной деятельности, критически оценивать социально-экономические проекты в области организации с точки зрения их соответствия культурным интересам и потребностям человека и общества. Особое значение имеет приобретение системы навыков самостоятельного анализа специализированной литературы, текстов как на русском, так и иностранных языках, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных культурных явлений, процессов, отношений для оптимизации формирования культурной компетентности как важнейшей составляющей профессиональной деятельности.

Цель и задачи организации самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы аспирантов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа аспирантов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы аспирантов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений аспирантов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку аспиранта к текущим аудиторным занятиям. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний аспиранта, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
- внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Требования к самостоятельной работе аспирантов:

- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной формой самообразования;

- содержание и характер самостоятельной работы обуславливаются целями подготовки, научно-практической областью дисциплины, а также тематикой индивидуальной научно-исследовательской деятельности аспиранта, темой его диссертационного труда;

- в рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретическое изучение научной, литературы и программной документации; осуществляет эмпирические исследования, эксперименты; применяет информационные, мультимедийные технологии, компьютерное программное обеспечение и готовится к демонстрации результатов их применения; разрабатывает программно-методические и учебные проекты, подготавливает презентации, учебные кейсы, обучающие модули, готовится к выступлениям на семинарах, научно-практических конференциях и форумах, заседаниях кафедры, к возможному проведению открытых лекций в группах студентов бакалавриата в рамках педагогической практики, а также эксперимента по теме диссертационного исследования;

- в результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично совершенствоваться комплекс практических и теоретических свойств общекультурного, общепрофессионального, а также профильного характера;

- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспиранта осуществляется преподавателем дисциплины, с возможностью включения в данный процесс научного руководителя обучающегося;

- результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде отчетов, докладов, научных статей, презентаций, элементов учебно-методических и программных проектов, конспектов аудиторных занятий по профессиональным дисциплинам;

- результаты самостоятельной работы аспиранта представляются на обсуждение на семинарах по дисциплине, заседаниях кафедры, конференциях.

Темы для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Теория и история культуры, искусства (культурология)»

1. Основные характеристики первобытной культуры.
2. Мифология как тип сознания.
3. Традиция как древнейшая форма социокультурной регуляции.
4. Социальная стратификация общества и появление сословных субкультур.
5. Феномен этнической культуры и его особенности.
6. Зарождение древних городских цивилизаций и их характерные культурные черты.
7. Динамика культурных характеристик доиндустриальных цивилизаций с III тысячелетия до н.э. по XVI столетие н.э.

8. Элитарная (аристократическая) культура эпохи древних и средневековых цивилизаций и ее специфические черты.
9. Типология элитарных субкультур (управленческая, чиновничья, военная и др.) и переходные формы между элитарной и буржуазной культурами.
10. Клерикальная культура как специфический вариант элитарной.
11. Политическая культура как специфический феномен.
12. Трансформация этнических в национальные культуры и их особенности.
13. Формирование постиндустриальной культуры XX века; основные характеристики данного цивилизационного типа.
14. Социальные изменения в обществе XX века и их выражение в формах культуры.
15. Межкультурное взаимодействие в истории и современности.
16. Массовая культура как социокультурный феномен.
17. Современное состояние и перспективы развития народной и «классической» (элитарной) культуры в XXI веке.
18. «Устная» (фольклорная), «книжная» и «экранная» культуры: сравнительный анализ.
19. Особенности художественной деятельности XX-XXI вв.
20. Состояние и перспективы религии и других исторических форм культуры.
21. Информационное общество в контексте культурных традиций, новаций и инноваций.
22. Творческие новации в культуре XX-XXI вв.
23. Становление культурологических исследований в русской филологии второй половины XIX – начала XX вв. (анализ работ А.И. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, Ф.Ф. Зелинского, – по выбору студента).
24. Влияние русских писателей второй половины XIX века на культурологическую мысль (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, – по выбору студента).
25. Вклад русских философов «серебряного века» в развитие культурологического знания.
26. Анализ трудов историков культуры в контексте ее гуманитарного познания (О.А. Добиаш-Рождественская, Н.Я. Эйдельман и др. – по выбору студента).
27. М.М. Бахтин о «смеховой культуре» Средневековья.
28. Проблемы дефиниции культуры в культурологии.
29. Особенности исследования культуры в западной герменевтике.
30. Методы социогуманитарного исследования культуры.
31. Социогуманитарное познание культуры и постмодерн.
32. Направления российской культурологии (по выбору студента).
33. Первобытная культура и особенности ее форм.
34. Мифология как древнейшая форма сознания.
35. Экологические ценностные ориентации как социальный регулятор крестьянской культуры.
36. Социальный престиж как регулятор процессов элитарной культуры.
37. Интеллектуалы и художники и элитарная культура.
38. Феномен национальной культуры.
39. Культурные процессы и явления XX-XXI века.
40. Особенности культурных отношений: история и современность.
41. Цивилизации народов Мезоамерики как культурный феномен.
42. Цивилизации Месопотамии и Древнего Египта как культурный феномен.
43. Цивилизации Древней Индии и Китая как культурный феномен.
44. Цивилизации Древней Античности: истоки и ареалы последующего распространения их форм и черт.
45. Культуры Средневековья Юго-Восточной Азии и Европы: общее, особенное, единичное.
46. Культуры Нового и Новейшего времени: историческое, логическое и феноменологическое.
47. Культурные ценности и нормы как основания жизнедеятельности личности и

общества (эпоха по выбору студента).

48. Искусство как культурный феномен.

49. Управление и экономика как культурные феномены.

50. Право и мораль как социокультурные феномены.

51. Глобализация и этнократизация: цивилизационные и культурные основания.

52. Культурное и «не культурное» в жизнедеятельности личности и общества.

53. Культурная политика в системе управления социокультурными процессами и отношениями.

54. Научно-исследовательская работа как основа ценностной составляющей в законодательной сфере.

55. Многообразие подходов лучших художников к образам исторического прошлого России.

56. Жанровое многообразие творчества И.Е.Репина

57. Место и своеобразие изобразительного искусства в системе искусств

58. Влияние Византии на древнерусское искусство.

59. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации материала.

60. Взаимодействие жанров различных видов искусства.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы аспирантов.

Определение требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам, преподаваемым профессорско-преподавательским составом кафедры культурологии и международного культурного сотрудничества. В оценке знаний профессорско-преподавательский состав кафедры руководствуется следующим:

– оценка «отлично» ставится аспиранту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные образовательной программой, закрепившему основную и усвоившему дополнительную литературу, рекомендованную программой. Оценка «отлично» выставляется аспирантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. Оценка «отлично» ставится аспирантам, обладающим критическим мышлением, творческим подходом к изучаемому материалу, умеющим применять теоретические знания к практической области своей будущей профессии, использующим в обучении принцип единства логического и исторического.

– оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой аспирантуры, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется аспирантам, допустившим погрешности вторичного (не связанного с основными понятиями и категориями изучаемой дисциплины) характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение или

приступить к профессиональной деятельности по окончании аспирантуры без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Составитель:

«___» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий выпускающей кафедрой

«___» _____ 2022 г.

Директор информационно-
библиотечного центра

«___» _____ 2022 г.

Рецензенты:

«___» _____ 2022 г.

«___» _____ 2022 г.