

Министерство образования и науки Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»**

Кафедра культурологии

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры

Программа разработана
коллективом профессоров и доцентов
кафедры культурологии Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
под руководством
председателя диссертационного совета Д 212.307.04
профессора Т.С. Злотниковой

утверждена на заседании кафедры культурологии
(протокол № 1 от 01.09.2011)

**Ярославль
2011**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вступительный экзамен по специальности «Теория и история культуры» ориентирован на Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 050403.65 – «Культурология». Конкретное содержание вступительных экзаменов и организационно-методическая составляющая устанавливаются методическими объединениями вузов.

Программа разработана на кафедре культурологии.

Цель вступительного экзамена: комплексная оценка уровня поступающего, оценка навыков самостоятельной работы, оценка готовности к научно-исследовательской деятельности.

Задачи экзамена, оценить:

- знание современного состояния культуры, ее информационной среды, принципов классификации и кодификации культурных артефактов;
- теоретическое осмысление культуры в интеллектуальной истории, методологического опыта исследования культурных феноменов и универсалий;
- анализ ценностей культуры, в т.ч. художественных, в теоретическом и историческом аспектах;
- выявление взаимосвязей различных сфер в духовной жизни и культуре;
- исследование конкретно-исторических аспектов отечественной и мировой культуры.

Поступающий должен продемонстрировать:

- знание основных учений в области социально-гуманитарных наук;
- знание истории, современного состояния и тенденций развития социокультурных процессов;
- представление о месте культурологии в современном гуманитарном знании, а также роли культуроведческих знаний в образовательной системе;
- понимание закономерности социокультурных и художественных процессов, значение ценностей культуры и художественных произведений в связи с общественной ситуацией и культурой конкретной эпохи, региона, этноса;
- представление об истории, современном состоянии и перспективах избранной специальности;

Уметь:

- использовать методы социально-гуманитарных наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
- анализировать культуру и ее феномены в их истории и современном состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов культурологии; успешно ориентироваться в истории и методологии культурологии;
- пользоваться научной, справочной и методической литературой в области культурологии, а также владеть методами культурологического анализа;
- использовать полученные навыки анализа социокультурной ситуации, феноменов культуры в своей профессиональной деятельности;

Владеть:

- методами, приемами, средствами организации и управления культуротворческим процессом по культурологическим дисциплинам.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Вопросы по теории культуры

1. Морфология искусства: родовая, видовая.
2. Специфика художественного творчества.
3. Мораль в системе культуры.
4. Основная проблематика философии культуры (обзор).
5. Обоснование культуры в античности.
6. Обоснование культуры в религиозных учениях и религиозной философии Средневековья; в западной философии Нового времени.
7. Обоснование культуры в неклассической философии XIX–XX вв.
8. Обоснование культуры в постнеклассической философии.
9. Методологические стратегии науки в XX веке: смена парадигм.
10. Этнология как наука, её основания и особенности.
11. Основные теории этноса.
12. Классификация этносов.
13. Социокультурный феномен провинции.
14. Творческая личность в системе культурологического знания.
15. Теория игр в системе культурологического знания.
16. Классика как культурологическая категория.
17. Социология художественной деятельности.
18. Абстрактная семиотика, семиотика культуры.
19. Семиотические подходы к изучению культуры.
20. Историко-типологические представления о категории субкультуры.
21. Предмет и методы социологии культуры.
22. Специфика социологических подходов к изучению культуры.
23. Социальные функции культуры.
24. Происхождение и сущность мифа.
25. Своеобразие мифологического мышления.

Вопросы по истории культуры

1. Миф как система.
2. Культура доосевой архаики.
3. Культурный переворот Осевого времени.
4. Античность как тип культуры.
5. Эллинистическая и раннехристианская культура.
6. Культура Индии и Китая.
7. Феномен Священной Книги в мировой культуре. Библия.
8. Культура средневековой Европы.
9. Культура Византии.
10. Мусульманская культура.
11. Место древнерусской культуры в мировой культуре.
12. Ренессанс и реформация в культуре Европы.
13. Западноевропейская культура барокко и классицизма.
14. Западноевропейская культура Просвещения.
15. Место русской культуры в мировой культуре XVII–XVIII веков.
16. Художественная культура петровского времени.
17. Художественная культура эпохи классицизма в России.
18. Романтизм в мировой культуре XIX века.

19. Реализм в мировой культуре XIX века.
20. Место русской культуры в мировой культуре XIX века.
21. Модернизм в культуре первой половины XX века.
22. Место русской культуры в мировой культуре XX века.
23. Художественная культура Советской России.
24. Постмодернизм как феномен культуры второй половины XX века.
25. Художественная культура постсоветской России .

Содержание вопросов по теории культуры и литература к ним

1. Морфология искусства: родовая, видовая

Принципы классификации искусства: образ как интегральная структура искусства и художественного произведения; художественное восприятие как основа понимания и характеристики искусства. Структурирование искусств по способам восприятия: изобразительные и неизобразительные; пространственные, временные и пространственно-временные; статические, динамические и синтетические. Качественная определенность видов искусства как проявления специфических возможностей освоения и отражения жизни. Родовая дифференциация видов искусства: внутривидовая (эпос, лирика, драма в литературе; документальный и художественный кинематограф; станковая и декоративная живопись и т. д.); межродовая (живопись, графика, скульптура в изобразительном искусстве; театр, цирк, эстрада в зрелищном искусстве и т. д.). Жанр как категория художественной морфологии.

Литература:

1. Куренкова Р.А. Эстетика. Учебник для студентов вузов. М.: Владос, 2004.
2. Никитич Л.А. Эстетика. Учебник для вузов. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004.

2. Специфика художественного творчества

Роль личности художника в творчестве. Особенности взаимодействия объективного и субъективного в художественно-творческом процессе. Талант – важное слагаемое личности художника. Уровни художественного дара. Значение мирозерцания художника в его творчестве и создании художественных произведений. Мастерство – условие практической художественной деятельности. Индивидуальный творческий метод как сознательная творческая деятельность. Процесс художественного творчества: от замысла художественного произведения до его материального воплощения. Образность как отличительная черта художественного замысла. Гармоническая слаженность формы и содержания – основная проблема материального воплощения замысла. Диалог автора и героя – итог длительного художественно-творческого процесса. Специфические формы выражения авторского отношения в художественном произведении. Социальная атрибуция творческих достижений

Литература:

1. Куренкова Р.А. Эстетика. Учебник для студентов вузов. М.: Владос, 2004.
2. Никитич Л.А. Эстетика. Учебник для вузов. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004.

3. Мораль в системе культуры

Этика как область философского и культурологического знания о законах регулирования отношений между людьми. Мораль – основной предмет этики. Мораль как совокупность исторически определенных норм и представлений людей конкретной эпохи и конкретного народа. Формирование морали на основе реальных процессов общественной жизни. Нормы морали как духовные ценности и ценностные ориентиры. Нравственная культура и ее ценности. Роль нравственной культуры в социальной жизни общества и личности. Реализация нормативной функции культуры с помощью норм-табу, норм-принципов, норм-ценностей. Особенности нормирования деятельности в различных культурах и сферах жизни. Взаимосвязь морали с искусством. Сходство и различие морали и религии. Нравственный и эстетический идеал.

Литература:

1. Основы этических знаний. 2 изд. СПб.: Лань, 2002.
2. Радугин А.А. Этика. Учебное пособие для вузов. М.: Центр, 2003.
3. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2004.

4. Основная проблематика философии культуры (обзор)

Проблема происхождения и эволюции значений терминов «культура» и «цивилизация» в их соотносительности друг с другом. Культура как самосознание человека-в-мире: позиция устремленности к прошлому (золотому веку) или к будущему (Царству Божьему). Проблема времени возникновения культуры. Проблема способа происхождения культуры. Соотношение культуры и культа. Проблема времени возникновения рефлексии на культуру (философии культуры). Ценности: аксиологический подход к исследованию культуры. Проблема способов символического обоснования культуры в неклассической философии. Символичность культуры. Символ как предмет, знак, образ. Проблема возможности понимания. Традиционные (религиозные) и философские герменевтики. Проблема игры. Эстетические, социологические и психологические концепции игры. Проблема элитарной и массовой культуры. Основные концепции. Проблема судьбы культуры. Культура как набор смыслообразующих парадигм (логических схем).

Литература:

1. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995.
2. Каган М.С. Философия культуры. М., 1996.
3. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. М., 1990.
4. Культурология. XX век: Энциклопедия / Гл. ред. С.Я. Левит. Т.1–2. СПб., 1998.
5. Современный философский словарь. Екатеринбург, 1998.

5. Обоснование культуры в античности

Опора диалектики истинного бытия и небытия (небытия) на мифологические природные образцы. Объективация мифа в умопостижимом законе. Эйдетический (образный) способ мышления посредством видения. Ранняя греческая натурфилософия. Проблема вещественного самопорождения мира. Введение категорий «логос» и «эйдос». Классическая античная философская антропология. Космичность человека и антропоморфность космоса. Эллинистическая философия: формирование религиозной мировоззренческой предпосылки. Неоплатонизм как теоретический итог античной культуры.

Литература:

1. Боннар А. Греческая цивилизация. Т.1–2. М., 1992.
2. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1989.
3. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т. 1. СПб., 1997.

6. Обоснование культуры в религиозных учениях и религиозной философии Средневековья; в западной философии Нового времени

Соотношение веры и разума. Проекты обоснования культуры в индуизме и буддизме. Малая динамичность культурной модели: единство в многообразии и терпимость. Иранский зороастризм: открытие дуализма и эсхатологии. Предельная динамичность культурной модели. Проекты обоснования культуры в конфуцианстве и даосизме. Умеренная динамичность культурной модели: взаимный переход противоположностей. Иудейский монотеизм. Логика обращенной триады (синтез-тезис-антитезис) со снятием первого элемента хронологической последовательности. Модель творческого акта. Культурно-философский смысл христианства (евангельское христианство, православие, католицизм, протестантизм). Фаталистический волюнтаризм ислама: установление власти над пространством. Философия эпохи научной революции XVII в.: радикализм и эмпиризм. Самоконструирование философии как науки наук. Философия Просвещения XVIII в. Культура как инобытие природы, согласной с разумом.

Германская классическая философия: рефлексия на тождество субъекта и объекта. Концепция Гегеля как теоретический итог новоевропейской классической культуры.

Литература:

1. История китайской философии. М., 1989.
2. Померанц Г.С., Миркина З. Великие религии мира. М., 2001.
3. Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1–2. М., 1956–1957.
4. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т. 2, 3. СПб., 1997.
5. Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.

7. Обоснование культуры в неклассической философии XIX–XX вв.

Смена естественнонаучной парадигмы философии гуманитарной: антропологический поворот. Романтизм в культурно-философском аспекте. Пессимистическая концепция А.Шопенгауэра: мир как воля и представление. «Философия жизни». Волюнтаризм Ф.Ницше. Конфликт становления и ставшего. О.Шпенглер о законе судьбы. Интуитивизм А.Бергсона: развертывание в истории «жизненного порыва». Психоанализ З.Фрейда: концепция репрессивной культуры. Аналитическая психология К.Г.Юнга: становление и бытие архетипов как модель культуры. Обоснование культуры в Марбургской и Баденской школах неокантианства. Отказ от «генерализирующего» метода в пользу «индивидуализирующего». Герменевтика как теория и метод: от Ф.Шлейермахера до П.Рикёра. Трансцендентальная феноменология Э.Гуссерля: преодоление дуалистической дихотомии внутреннего и внешнего опыта. Концепция «жизненного мира». Экзистенциализм как учение о смысле человеческой жизни. проблема выбора себя у С.Кьеркегора. Онтологическая феноменология М.Хайдеггера. К.Ясперс о пограничных ситуациях и философской вере. Концепции Ж.-П.Сартра и А.Камю. Философская антропология М.Шелера, персонализм, неотомизм. Структурализм как наука о знаковых системах. Кризис антропоцентризма. Сциентистское направление обоснования культуры. Марксизм и неомарксизм, прагматизм, логический позитивизм, аналитическая философия.

Литература:

1. История современной зарубежной философии: компаративистский подход / С.Шапиро, А.Алексеев. Т.1–2. СПб., 1998.
2. История философии: Запад–Россия–Восток. В 4 кн. Кн. 3, 4. М., 1999–2000.
3. Пигулевский В.О., Мирская Л.А. Символ и ирония: опыт характеристики романтического мировоззрения. Кишинев, 1990.
4. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т.4. СПб., 1997.
5. Культурология. XX век: Энциклопедия / Гл. ред. С.Я.Левит. Т.1–2. СПб., 1998.

8. Обоснование культуры в постнеклассической философии

Замена репрезентативной модели симулятивной в постструктурализме. Критика модели присутствия как основного способа западного мышления. Деконструкция: методологическая стратегия преодоления метафизики. Замена вертикальной модели отношения между философией и наукой на горизонтальную. Постмодернизм как деконструкция проекта Просвещения посредством риторических стратегий. Классификация основных признаков постмодернизма. Древовидная ветвящаяся графика как модель постнеклассической картины мира. Постмодернизм как открытие инновации внутри традиции.

Литература:

1. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
2. Маньковская Н.Ю. Эстетика постмодернизма. М.,
3. Современный философский словарь. Екатеринбург, 1998.
4. Культурология. XX век: Энциклопедия / Гл. ред. С.Я.Левит. Т.1–2. СПб., 1998.

9. Методологические стратегии науки в XX веке: смена парадигм

Тенденция к гуманитаризации естественных наук на рубеже XIX–XX вв. Соотношение мифорелигиозного и научных способов познания в культурном опыте XX века. Становление методологии науки как суверенной области знания, автономной по отношению к науке и философии. Основные проблемы методологии: демаркации, структуры научного знания, сравнения и выбора конкурирующих теорий, природы научного факта, объяснения понятий, редукции, изменения значений терминов, характера вспомогательных гипотез, оснований методологических правил-стандартов-норм, моделирования научного знания. Методология логического (лингвистического) неопозитивизма. Верификационизм. Фальсификационизм К.Поппера. проблема роста знания как основная проблема методологии. Обращение методологии к истории науки: концепции Т.Куна и И.Лакатоса. Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда. Современное состояние феноменологии науки. Синергетика как вариант постнеклассической методологии.

Литература:

1. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
2. Успенский П.Д. Новая модель вселенной. СПб., 1993.
3. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки: итоги XX столетия. М., 2000.
4. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.
5. Гачев Г.Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке. М., 1991.

10. Этнология как наука, её основания и особенности

Предмет этнологии. Методы этнологии: полевые исследования, изучение письменных источников, устных преданий, описание антропологических и археологических материалов, анализ статистических источников, полевые исследования. Становление этнологии как науки. Происхождение понятия «этнология». Эволюция науки. Становление этнологии в Германии, в Франции, в России, англоязычных странах. Связь этнологии с другими науками: с антропологией, этнографией, культурной и социальной антропологией, социологией, психологией и т.д.

Литература:

1. Садохин А.П. Этнология. М., 2000.
2. Сервье Ж. Этнология. М., 2004.
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
4. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1971.

11. Основные теории этноса

Понятия «этнос» и «этничность». Структура этноса. Теории примордиалистского подхода: природное направление (концепция Л.Н. Гумилёва); эволюционно-историческое направление (теория этноса Ю.В. Бромлея). Инструменталистский подход: информационная концепция Н.Н. Чебоксарова и С.А. Арутюнова. Особенности конструктивистского подхода к понятию «этнос».

Литература:

1. Садохин А.П. Этнология. М., 2000.
2. Сервье Ж. Этнология. М., 2004.
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
4. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1971.

12. Классификация этносов

Географическая классификация.

Антропологическая классификация. Понятия «раса» и «расовые признаки»; основные расовые признаки применяемы при классификации – форма волос, третичный волосяной покров, цвет волос, цвет кожи и глаз, рост, пропорции тела, параметры головы, параметры носа и губ, прогнатизм, эпикантус. Большие расы и их основные признаки. Ареалы распространения рас.

Лингвистическая классификация. Два критерия лингвистической классификации. Этнологический смысл лингвистической классификации. Основные языковые семьи. Хозяйственно-культурная классификация. Особенности классификации по хозяйственно-культурным типам. Основные ХКТ. Историко-этнографические области.

Литература:

1. Садохин А.П. Этнология. М., 2000.
2. Сервье Ж. Этнология. М., 2004.
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
4. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994.
5. Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001.
6. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1971.

13. Социокультурный феномен провинции

Этимологические значения, типы *функций*, актуализирующих место провинции в истории мировой культуры; постижение *культурного смысла «провинциальности»*. Традиция ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА ПРОВИНЦИИ: категории *центра и периферии*; провинция как особый социокультурный феномен, хранитель консервативных ценностей, архаического сознания. Представления о РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ в *историческом, философском, нравственно-психологическом и социологическом ракурсах*. Многообразие и уровни изучения провинциальной культуры *конкретной страны - России*: социально-экономические условия возникновения и функционирования провинциальной культуры: роль государства в российском историко-культурном процессе; особенности провинциального сознания/менталитета; социальные характеристики провинциального пространства; духовный потенциал российской провинции; аксиология провинциальной культуры; отличия русской провинции от мировой.

Исторические представления о русской провинции:

– Московское государство XVII века - антитеза: уездные дворяне и московские люди.

– имперское сознание XVIII в.; «человек из провинции»; формировании в России двух субкультур: столичной как инварианта европеизированной и провинциальной как инварианта традиционной; Россия – провинция Европы...

– «провинция» как метафора, выражающая морфологию российского социально-географического и культурно-исторического пространства; *провинция и Россия стали синонимами* в сознании жителей России.

Философские интерпретации культурного феномена «провинции»:

– признаки феномена *провинциальной культуры*: усиление значения национально-психологических особенностей восприятия действительности; формирование языковой специфики; наличие местных, региональных традиций, обычаев, нравственно-психологических установок и оценок наличие своеобразных институтов власти, пребывание местных и одновременно общероссийских знаковых фигур – художественных и научных гениев, а также пассионариев.

Нравственно-психологические представления о русской провинции в художественной, философской, культурной традиции:

– провинция в России как состояние души человека; изоляция и самодостаточность духовной жизни; преодоление внеличного (как столичного) менталитета через осмысление собственной провинциальности. *Хронотоп* русской провинции: духовный, горизонтальный и вертикальный аспекты. Характерный для русской культуры *принцип соотношения провинции со всем остальным миром*. Театр как символ хронотоп в культурном феномене русской провинции. Противоречия *менталитета* русского провинциала: страх перед замкнутостью и интуитивную тягу к сохранению «гнезда»; стремление к «другим берегам» («к перемене мест») и страсть к превращению любой

чужбины в повторение усадьбы, улицы, дома; достоинство и самоуничижение, размах и мелочность... Соотношение *интеллигентности* и *провинциальности*.

Судьбы *творцов, так или иначе связанных с русской провинцией* (признаки, социально-экономическое положение, психические свойства, особенности темперамента, типологические признаки).

Психологический портрет представителя русской провинциальной культуры через *взаимоотношения с европейцами*. Категория «*между*». Представления о *внутренней провинции и внутренней «загранице»*.

Определение понятия «*провинция*» через оппозицию к понятию «*столица*» в русской культуре; оппозиция: «*Петербург – Москва и провинция*». Особенности *тоталитарного режима* в России и ситуация резкого давления центра на жизнь страны, когда качественные характеристики столичной культуры определяются не только высоким уровнем, но и консерватизмом, несоответствием общему уровню культурного прогресса. Тоталитарное, жестко иерархическое общество и «*географические предрассудки*», ведущие к унижению личности провинциала, укреплению у него чувства несвободы и комплекса неполноценности. Государственная и культурная столицы не совпадают в полной мере (ситуация культурной жизни Советского Союза в 1960-1970-х гг., когда Ленинград был не менее значимым театральным, кинематографическим, музыкальным, музейным центром страны, чем Москва).

Современное состояние и современные взгляды на русскую провинции: «*провинция*» и «*провинциализм*» как явление сугубо негативное для России. Социокультурные характеристики: язык провинции; образ жизни.

Этносоциальной окраска понятия провинции применительно к России:

- плодотворная для личности почва; средоточие серьезного духовного потенциала нации; среде обитания чистых (наивных, «неиспорченных») людей;
- среда рутинная, консервативная; готовно вбирающая, но медленно отдающая накопленные ценности;
- пространство, одновременно «уютное» и чрезмерное, оберегающее и давящее, трагическое и комическое, открытое для восприятия и загадочное для понимания.

Литература:

1. Бердяев Н. Судьба России. М., 1990.
2. Злотникова Т.С. Человек – хронотоп - культура. Ярославль, 2003.
3. Козляков В. Провинциальный «мир». Очерки истории культуры. Рязань, 2002.
4. Мир русской провинции и провинциальная культура. СПб., 1997.
5. Мифы провинциальной культуры. Самара, 1992.
6. Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города. Ярославль, 2002, 2003.
7. Российская провинция XVIII-XX веков. В 2 кн. Пенза, 1996.
8. Русская провинция и мировая культура. Ярославль, 1998.

14. Творческая личность в системе культурологического знания

Философско-психологические аспекты изучения творческой личности

Этимологические корни понятия «личность». Философско-психологические подходы к изучению личности: общефилософская логика многоуровневого исследования личности, экзистенциальное понимание личности.

Методологические основы изучения художественного творчества:

сущность субъекта («творческая личность»), *процесс* по претворению сущности (творчество как сфера воплощения идей и сфера воплощения личности через идеи, причем воплощения, происходящего на бессознательном уровне); возможность контраста объекта и субъекта в творчестве крупнейших художников.

Типологические инварианты художественно одаренной личности: типология И. Павлова («художники» и «мыслители»); личностные характеристики, определенные К.

Юнгом: мыслительный, эмоциональный, сенсорный, интуитивный типы; типологическая система А. Лазурского.

Проблема личностных стимулов, обуславливающих развитие и реализацию творческого потенциала: противоречивость в осмыслении категорий «таланта» и «гениальности» (В. Пансо, Д. Дидро, Г. Гегель, Н. Бердяев, Д. Андреев, А. Моль, М. Бахтин...)

Категория «творчество». Ассоциативные механизмы творчества.

Понятие ассоциации в различных научных сферах; междисциплинарный аспект изучения ассоциации (семиотическая проблематика: символ, имя, интертекстуальных конструкций постмодернизма).

Системный характер ассоциации как *процесса* и как *механизма* позволяет определить важные закономерности творческого процесса и его результатов в художественной культуре.

Механизм формирования ассоциации связан с такими особенностями человеческой психики, как воображение (фантазия), память, синестезия, эйдетизм, амбивалентность.

Приемы, актуализирующие психологический механизм ассоциации: символ, метафора, аллегория, аллюзия, инверсия, рифма.

Роль ассоциации в художественной культуре определяется двояко: в контексте процесса создания (художественные программы, приёмы...) и процесса восприятия произведений (феномен ассоциативного восприятия определённых видов искусства и художественных направлений).

Принципы экстраполяции социально-психологической проблематики в художественную сферу.

– Личность в психологии в диалектике *взаимодействия* и *исполнения*: понятие роли, маски, ансамбля.

– гуманитарно ориентированная проблематика психоанализа в ее методологическом качестве и интересы искусствоведческого исследования (точка зрения З. Фрейда о действии механизма творчества по принципу, обратному механизму забывания, гипноза, по принципу «уже виденного»).

– психоаналитическая концепция Э. Берна: Ребенок – Взрослый – Родитель и экстраполяция в театральную сферу: режиссер- актер- роль.

– проблема эмоций как личностно мотивированного явления и функционирование бессознательного у творца. Эмоция и аффект. *Художественность и культурная ценность эмоции.*

– идея статической и динамической адаптации.

Проблема творчества и (или) патологии. Художественное творчество как проявление невроза (пограничное качество "величайшей гениальности" и "полнейшего сумасшествия", болезненность творчества). Невроз как пограничное состояние, предшествующее поляризации личностных проявлений, где творчество рассматривается как альтернатива неврозу (З. Фрейд: борьба с действительностью может привести личность к компенсирующему высшему творчеству; Э. Фромм: процесс театрального творчества едва ли не адекватен невротическому стремлению к свободе; В. Франкл и теория диссонанса в свете самоактуализации личности). Преодоление невроза, защита от него опирается на вытеснение (по Фрейду) или адаптацию (по Фромму).

Литература:

1. Актер. Персонаж. Роль. Образ. Л., 1986.
2. Берна Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Л., 1992.
3. Злотникова Т.С. Человек – хронотоп – культура. Ярославль, 2003.
4. Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни. М., 1990.
5. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
6. Симонов П., Ершов П. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

8. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.
9. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
10. Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1996.

15. Теория игр в системе культурологического знания

Игровые механизмы творчества

Этимологические особенности употребления слова «игра».

Дефиниция «игра» в пограничном исследовательском поле культуры XX века: в психологии, в семиотике. Утверждение понятия *игровой модели*.

Деятельностный и вариативный характер игры в теории игр (Й. Хейзинга, Э.Берн, Ю. Лотман).

Актуализация в теории игр философских и этнологических научных традиций, представления о неразрывной связи ИГРЫ И ДЕТСТВА, об игре как своего рода РЕПЕТИЦИИ ЖИЗНИ:

– этнологические представления Э. Тайлора.

– аристотелевская идея о соответствии игр детей будущему образу жизни (в продолжении Р.Барта, Ю.Лотмана).

Эмпирически демонстрируя игровую исследовательскую парадигму, теория игр ставит в центр изучения феномена игры в культуре дихотомию «*игра – серьезность*» (Й. Хейзинга) Психоаналитический подход к игре в соотношении с серьезностью позволил З. Фрейду отвергнуть антиномичность их взаимодействия и отметить другую дихотомию: «игра» – «действительность».

Ю. Лотман о несправедливости противопоставления игры и познания. Развивая идею непротиворечивого соотношения игры и серьезности, Й. Хейзинга возводил «серьезное» в ипостась «сакрального».

Представления о необходимости преодолеть стремление к игровой деятельности; эту потребность отмечал М. Бахтин у Гоголя.

В теории игр представление об *игре как инварианте свободы*, в некоторых случаях – ее ипостаси, в некоторых случаях – ее аспекте. Внимание к правилам как контекстуальному условию свободы – постоянный мотив в семиотической парадигме теории игр. Свободой не игра без правил, а игра в соответствии с правилами.

Близость *свободы и случайности* имеет в теории игр как сугубо теоретическое значение, так и смысл, обремененный моральными коннотациями (А. Шопенгауэр, А. Арто)

Случайность, *возможность* (З. Фрейд, экзистенциальная логика М. Хайдеггера).

Смещение проблемы «игра и свобода» в сторону представлений об *игре как освобождении* (Ф. Ницше, Й. Хейзинга) Подлинную свободу человек обретает, когда не стыдится и не скрывает своей игры, как отметил Л. Выготский, солидаризуясь с З. Фрейдом.

Проблема «*игра - жизнь*»: игра как жизнь, жизнь как игра, игра как проявление личностной активности - культурологическая концепция Й. Хейзинги принципиально строится на представлении о переплетении с игрой важнейших видов «первоначальной деятельности человека», к которым отнесены язык и формирующий его дух; миф как претворение бытия и сфера игры духа «на рубеже шутки и серьезности».

Бытийный подход к игре. Экзистенция осмысливается в качестве пустоты, причем пустоты содержательной, которая «вступает в игру как ищущее-проектирующее выпускание, создание мест» (М. Хайдеггер)

Вопрос о *субъекте игры* в теории игр:

– моделью субъекта игры в бытийной сфере становится *ребенок*, которого теоретики, тем не менее, постоянно соотносят с творцом в художественной сфере.

– моделью субъекта игры в художественной сфере становится *творец*. Для творца – чаще бессознательно, но иногда и осознанно – игра не только способ существования, но и активно используемый *прием*, средство достижения художественных целей.

Приемы, характеризующие игру в культуре: метафора, присущая мифу.

Парадоксальным аспектом теории игр является отрицание семиотического потенциала изучения игры как культурного феномена в его коммуникативной ипостаси.

Игровая природа постмодернизма.

Типология игр: тип игры-состояния, «игра подражания», «игра головокружения», «игра случая», игры, характеризуемые как проявления «дикарского мировоззрения»; понятие *драматической игры* как коллективной практики; языковая игра. Теория игр сложилась как в методологическом поле (философия, психология), так и в прикладном (семиотика, лингвистика, театроведение и т.п.)

Взгляд на игру Э. Берна, Й. Хейзинги. Традиционные психологические теории, как и теории культурологические, различают между собою игру и искусство.

Игровое начало, присущее *творческой личности*. Игра как фактор свободной самореализации, как условие и атмосфера эксперимента (З. Фрейд) или как условие преодоления клишированного опыта (Ф. Ницше).

Существование в мировой культурной традиции архетипов, отражающих игровое начало в его сочетании с творческим потенциалом.

Игровой аспект творческой личности: «кризис середины жизни», темпоритм творческой жизни.

Литература:

1. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993.
2. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди... Люди, которые играют в игры... Л., 1992.
4. Злотникова Т.С. Человек – хронотоп – культура. Ярославль, 2003.
5. Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.
6. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.
7. Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1992.
8. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М., 1992.
9. Эко У. Отсутствующая структура. М., 1998.
10. Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1996.

16. Классика как культурологическая категория

Творческая личность в качестве субъекта интерпретации; в качестве объекта интерпретации - *классика*.

Этимология термина «классика»; эволюция значения.

Наиболее употребимые применительно к сфере искусства *пять значений понятия «классика»*:

- достаточно широко понимаемое художественное наследие, которое видится как средоточие прекрасных и достойных внимания потомков произведений.

- шедевры, являющиеся воплощением представлений о совершенстве в каждую из прошедших исторических эпох.

- явления, принадлежащие к античности.

- искусствознание XX века стало относить понятие классики к искусству Возрождения, противопоставляя ему барокко.

- любые произведения, характеризуемые такими признаками, как мера и гармония

Существование культурологической проблемы, связанной с условиями превращения «обычных» явлений в классику.

Классика в XX веке является таковой, если есть субъект, воспринимающий ее как нормативное, каноническое или, напротив, открытое широким толкованиям качество. Для XX века характерны потребность обнаружить в классике не столько образец для подражания, сколько образец неповиновения; отношение к классике не просто как к источнику истолкования смыслов, но как своего рода замене культурными образцами образцов жизненных.

Зеркало как инварианта интерпретации в сфере художественной деятельности классики. Зеркало как художественный образ, зеркало как бытовой предмет, зеркало как культурный символ, зеркало как граница между субъектом и объектом. Выстраивание цепочки *тень – смерть – зеркало* как в западной культурной традиции, так и в русской. Культура XX века характеризуется пониманием зеркала как деформированного, трансформирующего и преувеличивающего стекла. Фиксируется ранее появившееся новое качество классического, сформированного Л. Кэрроллом, мотива зазеркалья.

Инвариантом зеркала в культуре как интерпретации, радикально видоизменяющей, а не только служащей пониманию первоначального смысла, является *проблема двойничества*. *Двойник* в истории культуры – это разнообразно преломляющаяся интеллектуальная и художественная проблема. Выражением *двойничества* становится маска. Эффектные образцы в искусство рождает двойничество уродства и красоты. Философски наполненно предстает двойничество животного и человека. «*Остранение*» или «*очуждение*» человека, обнаруживаемого в своем ином качестве перед взглядом животного или замещаемого животным. Важным является аспект двойничества – человек и тень. Богатейший культурный пласт стоит за двойничеством ума и безумия.

Таким образом, зеркало в культуре, являясь метафорическим инвариантом интерпретации, может быть представлено, во-первых, как удвоение изображения, во-вторых, как пародийное изображение, и, в-третьих, как способ изображения, меняющий не только облик и не столько облик, сколько смысл явления или человека.

Теория культуры, как она сложилась к концу XX в., позволяет развести такие далеко не однозначные понятия, как КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕКСТ и ТЕКСТ КЛАССИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Если учесть, что *понятие текста* (своего рода классически организованного и завершенного культурного феномена) имеет различные научные традиции толкования, то в качестве наиболее ярких можно назвать *семиотику* (текст и знак) и *герменевтику* (текст и смысл), причем в обоих случаях текст не ограничивается, а то и не воплощается в наборе вербальных знаков.

Для современного исследователя очевидно влияние не только автора на художественный текст, но и художественного текста на текст поведения автора.

КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕКСТ - структурно завершенный, раз и навсегда заданный *комплекс символов, либо кодов, либо мотивов*, реже (но также возможно) СМЫСЛОВ. Человеческая культура накопила огромный опыт создания классических текстов – и их гораздо больше, чем имеется текстов классических произведений. Примеры возможных типов классического текста: текст энциклопедии, письма. Идея «классического текста» сформулирована Ю. Лотманом, отмечавшим определенность функции, реализуемой в случаях, когда текст может «*быть романом*», «*быть документом*», «*быть молитвой*». Лотман отмечал такие признаки текста, как «*выраженность*» (если, в частности, текст принадлежит «*области речи*»), «*отграниченность*» и «*структурность*».

Варианты «*рождения*» «*текста классического произведения*». Текст классического произведения обладает более высоким потенциалом как носитель культурных ценностей, чем классический текст. Если для классического текста первоочередное значение имеет система, в соответствии в которой он «*сотворен*», то для текста классического произведения важно «*нарушение*» (Лотман) системы как средство информационной активности структуры.

Процесс историко-культурного развития установил представление о том, что механизм интерпретации применим к любому тексту классического произведения, поскольку такой текст является открытой системой, содержащей непознанный запас смыслов. Классический текст принципиально может быть сведен к системе кодов. Что же касается текста классического произведения, то он не сводим к формальному единству структурных элементов и максимально связан с категорией *смысл*.

Литература:

1. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1968.

2. Вулис А. Литературные зеркала. М., 1991.
3. Гадамер Г.-Г. Эстетика и герменевтика // Актуальность прекрасного. М., 1991.
4. Злотникова Т.С. Человек – хронотоп – культура. Ярославль, 2003.
5. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995.
6. Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.
7. Почепцов Г. История русской семиотики до и после 1917 года. М., 1998.
8. Философская энциклопедия. М., 1962.
9. Художественное творчество/ Вопросы комплексного изучения. Л., 1986.

17. Социология художественной деятельности

Место (значение) данного вида искусства: в жизни общества в момент его (вида) формирования; в различных национальных культурах; в современной России.

Профессиограмма творца в выбранном виде искусства: примерное соотношение количества деятелей данного вида искусства с количеством деятелей еще двух видов искусства; длительность и условия профессиональной подготовки; требования к природным данным; требования к профессиональным умениям.

Условия организации труда (технологии, соотношение личности и коллектива); формы общественной презентации творчества (*сформулировать самостоятельно*); длительность существования человека в профессии, варианты деятельности после окончания/в период развития карьеры; особенности оплаты труда конкретного творца и финансирования в данном виде искусства в целом; влияние технического прогресса на творчество в данном виде искусства.

Социограмма публики данного вида искусства: соотношение публики данного вида искусства с публикой 2 других видов искусства (количественные параметры); перекрещивание/наложение интересов публики данного вида искусства с публикой 2 других видов искусства; типология аудитории данного вида искусства; способы привлечения публики к данному виду искусства (сравнить исторический опыт и современные практики); формы реакции публики на произведения; формы общения публики с творцами *вне* художественного процесса; реализация политических, экономических, религиозных интенций через произведения данного вида искусства; роли государства в работе/творчестве в данном виде искусства.

Социология творческой личности в различных видах искусства:

«Праздник мира» Г. Гауптмана в постановке Е. Вахтангова и «Фальшивая монета» М. Горького – нравственные концепты предвоенного года); «эволюция» творческой личности от «властителя дум» до «обслуживающего персонала».

Социология коллективной деятельности в искусстве (в соответствии со спецификой различных его видов):

лидер в искусстве (1. Лидер в коллективных видах искусства. 2. Организатор художественной деятельности – менеджер, продюсер и т.п.); фестивали, конкурсы, галерейная деятельность, художественные аукционы, другие коллективные (однократные) акции в различных видах искусства.

Социология восприятия искусства:

Зрелище как социокультурный феномен; специфика публики (а) в различных видах искусства и (б) в различные эпохи: взаимодействие и эволюция); камерные и массовые способы организации аудитории: малая сцена и т.п.

В качестве примеров используется современный материал, материал различных стран (в сопоставительном анализе).

Литература:

1. Актер и режиссер: жизнь в театре. Социальные проблемы творческой деятельности. М., 1991.
2. Боров В., Коваленко А. Культура и массовая коммуникация. М., 1986.
3. Давыдов Ю., Роднянская И. Социология контркультуры. Критический анализ. М., 1980.

4. Дмитриев А. Социология юмора. Очерки. М., 1996.
5. Злотникова Т. Публичное одиночество. Ярославль, 1998.
6. Злотникова Т. Человек – хронотоп – культура. Ярославль, 2003.
7. Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
8. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники. М., 1992.
9. Соколов К.Б. Социальная эффективность художественной культуры. (Процессы распространения и освоения художественных ценностей). М., 1990.
10. Социология искусства / Дуков. М., 2001.
11. Хренов Н. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., 1981.
12. Элитарное и массовое в русской художественной культуре. М., 1996.

18. Абстрактная семиотика, семиотика культуры

Предмет семиотики, определение семиотики как науки о знаковых системах. Простейшая знаковая система – светофор. Актуализация идеи Ч. Морриса о трех разделах семиотики (синтаксисе-синтактике, семантике, прагматике) на примере данной знаковой системы. Прагматика в интерпретации Ю. Лотмана. Дифференциация представлений об именовании научной дисциплины: семиотика (Ч. Пирс) или семиология (де Соссюр). Дробление семиологии на прагматику, теорию высказывания, социальную критику, теорию восприятия, реляционные теории. Связь семиологии с феноменологией. Категории семиотики: знак, код, символ, текст, контекст. Использование в категориальном аппарате семиотики понятия мифа. Принципы семиотики по А. Богданову-Малиновскому. Треугольник Г. Фреге.

Литература:

1. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
2. Каган М. Философия культуры. М., 1996.
3. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1985.
4. Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001.
5. Почепцов Г. История русской семиотики. М., 1998.
6. Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 1995.
7. Флоренский П. Имена // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990.
8. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.

19. Семиотические подходы к изучению культуры

Знаковая система как язык культуры. Типология знаков. Иконические знаки и их функционирование в культуре. Конфенциональные знаки и их функционирование в культуре. Индексальные знаки и их функционирование в культуре. Категория смысла в семиотике культуры. Знак и символ в культуре. Текст поведения и семиотизация жизни по Ю. Лотману.

Литература:

1. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
2. Каган М. Философия культуры. М., 1996.
3. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1985.
4. Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001.
5. Почепцов Г. История русской семиотики. М., 1998.
6. Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 1995.
7. Флоренский П. Имена // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990.
8. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.

20. Историко-типологические представления о категории субкультуры

Историко-культурные предпосылки формирования субкультур. Актуализация взаимодействия форм общественного сознания в процессе формирования и развития субкультур. Трансформация субкультурных образований в период Нового времени. Типология субкультур. Демографические характеристики субкультур. Профессиональные характеристики субкультур. Субкультура, элита, контркультура: специфика категорий и

актуализация взаимодействия. Актуализация архетипических представлений в субкультурах XX века.

Литература:

1. Гуревич П. Философия культуры. М., 2000.
2. Давыдов Ю. Искусство и элита. М., 1966.
3. Ерасов Б. Социальная культурология. М., 1996.
4. Фохт-Бабушкин Ю. Художественная культура: проблемы изучения и управления. М., 1986.

21. Предмет и методы социологии культуры

Генезис и актуальное содержание предмета социологии культуры. Место творчества в предмете социологии культуры (цели творчества, содержание социального заказа, объективные и субъективные факторы влияния на творческий процесс, художественный рынок). Морфология культуры в предмете социологии культуры (социально-культурные институты, социально-демографические характеристики аудитории, деятельность учреждений культуры, досуг, общественная жизнь и общественное мнение). Общенаучные методы социологии культуры и их взаимодействие с методами культурной антропологии, синергетики, герменевтики. Конкретные методы (механизмы) социологических исследований (опрос, интервью, контент-анализ, эксперимент, наблюдение). Социопсихологические и искусствоведческие аспекты социокультурных исследований.

Литература:

1. Ерасов Б. Социальная культурология. М., 1996.
2. Злотникова Т. Человек – хронотоп – культура. Ярославль, 2003.
3. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1999.
4. Плеханов Г. Эстетика и социология искусства. В 2 т. М., 1978.
5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
6. Фохт-Бабушкин Ю. Художественная культура: проблемы изучения и управления. М., 1986.
7. Ядов В. Социологическое исследование. М., 1982.

22. Специфика социологических подходов к изучению культуры

Формирование социологического знания о культуре (западноевропейские традиции XVIII–XIX вв.: Ш. Монтескье, О. Конт, А. де Таквиль, А. Парето, Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Мангейм, К. Маркс, Ф. Энгельс). Становление социологического знания о культуре в России (XIX–XX вв.: Н. Данилевский, В. Соловьев, Г. Плеханов, В. Богораз-Тан, Н. Бердяев). Морфологические характеристики культуры; институциональный подход к культуре. Общая характеристика методов и механизмов исследования в социологии культуры. Массовое сознание, массовая культура и элита в социологии культуры. Провинция как историко-типологический и социокультурный феномен. Тоталитаризм как социокультурный феномен.

Литература:

1. Гуревич П. Философия культуры. М., 2000.
2. Давыдов Ю. Искусство и элита. М., 1966.
3. Дондурей Д. Особенности взаимодействия художественной культуры и личности (Некоторые современные буржуазные концепции). М., 1978.
4. Ерасов Б. Социальная культурология. М., 1996.
5. Злотникова Т. Человек – хронотоп – культура. Ярославль, 2003.
6. Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
7. Массовая культура. М., 2004.
8. Плеханов Г. Эстетика и социология искусства. В 2 т. М., 1978.
9. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

10. Фохт-Бабушкин Ю. Художественная культура: проблемы изучения и управления. М., 1986.

23. Социальные функции культуры

Принципы классификации функций культуры. Основные социальные функции культуры. Человек и общество в контексте социального функционирования культуры.

Литература:

1. Дондурей Д. Особенности взаимодействия художественной культуры и личности (Некоторые современные буржуазные концепции). М., 1978.
2. Ерасов Б. Социальная культурология. М., 1996.
3. Злотникова Т. Человек – хронотоп – культура. Ярославль, 2003.
4. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1999.
5. Каган М. Социальные функции искусства. Л., 1978.
6. Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
7. Плеханов Г. Эстетика и социология искусства. В 2 т. М., 1978.
8. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
9. Социальные функции искусства и его видов. М., 1980.
10. Столович Л. Жизнь – творчество – человек. М., 1985.

24. Происхождение и сущность мифа

Эволюционистские теории. Эвгемеризм, его квазиисторический, натуралистический и генеалогический варианты. Натуралистическая теория происхождения и сущности мифа, ее лингвистический аспект («мифологическая школа»). Сциентистская теория английской антропологической школы. Социологическая теория. Неэволюционистские теории. Ритуалистическая теория кембриджской школы. Функционалистская теория Б. Малиновского. Психосубъективистские теории З. Фрейда А. Адлера, О. Ранка и др. Место и роль мифа в аналитической психологии К.Г. Юнга. Психоаналитическая интерпретация мифа Дж. Кэмпбелла. Символические теории происхождения и сущности мифа. Миф как чудо (А.Ф. Лосев). Трансцендентализм (Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель). Символический эволюционизм. Символический мистицизм (миф как нуминозный опыт). Лингвистические проблемы выражения мифического содержания. Символический функционализм (миф и религия, место мифа в религиозной системе, актуализация мифа: концепция М. Элиаде, идеи К. Кереньи и Р. Отто).

Литература:

- 1.Ермолин Е.А. Миф и культура. Ярославль, 2002.
- 2.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976, 1995.
- 3.Осаченко Ю.С., Дмитриева Л.В. Введение в философию мифа. Учебное пособие для вузов. М., 1994.
- 4.Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996;

25. Своеобразие мифологического мышления

Признаки мифологического сознания (статический и динамический аспекты). Мифологическое мышление. Теория прелогического мышления Л. Леви-Брюля. Теория метафорического мышления Э. Кассирера. Теория сублимации З. Фрейда. Теория архетипов К.Г.Юнга. Теория медиации К. Леви-Строса. Теория имагинативного мышления Я. Голосовкера. Судьбы мифа в XIX–XX веках. Демифологизация. Трансформация мифа в другие культурные формы. Ремифологизация в XX веке, ее причины и выражения. Социальные псевдомифы XX века (идеологии). Миф Востока и миф Запада.

Литература:

- 1.Ермолин Е.А. Материализация призрака. Ярославль, 1996.
- 2.Ермолин Е.А. Миф и культура. Ярославль, 2002.
- 3.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976, 1995.
- 4.Осаченко Ю.С., Дмитриева Л.В. Введение в философию мифа. Учебное пособие для вузов. М., 1994.

5.Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.

5.4 Содержание вопросов по истории культуры и литература к ним

1. Миф как система

Персонажи (высшие существа, первопредок, герой, трикстер, люди, чудовища, духи, душа). Пантеон, принципы его организации. Космогония. Способы космогонии: стихийное порождение и осмысленное творение. Виды космогонии. Теогония. Антропогония. Цели, последовательность, материал творения человека. Предназначение человека. Этногония. Социогония. Пространство в мифе, его признаки, свойства и строение. Теменос как священное место. Смысловое содержание мифологем мирового древа, мировой горы и др. Пространственные области бытия. Время в мифе, его признаки, свойства и символика. Событийное наполнение мифического времени. Иерархия времени. Священное время вечности и профанное время. Тот и этот свет в мифе. Временные циклы. Судьба человека и человечества в мифе. Основные моменты человеческого существования в мифе.

Литература:

- 1.Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987.
- 2.Ермолин Е.А. Миф и культура. Ярославль, 2002.
- 3.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976, 1995.
- 4.Осаченко Ю.С., Дмитриева Л.В. Введение в философию мифа. Учебное пособие для вузов. М., 1994.
- 5.Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996

2. Культура доосеовой архаики

Палеолит и неолит в истории культуры. Культура неолитической архаики. Религиозно-сотериологический характер культуры древности. Мифоритуальное единство культуры. Ритуал и культура. Культ и аскеза. Инициация, очищение, жертвоприношение, приобщение. Магия и культура древности. Сущность и виды магии. Культурный статус мага. Панмагизм архаической культуры. Магия и рационализм. Мистика в культуре древности. Мистика и шаманизм. Порядок космоса и порядок социума в культуре неолитической архаики. Социокультурные функции и космические роли. Культурное значение письменности. Человек в культуре неолитической архаики. Духовный идеал и социальная норма. Разнообразие архаических культур Востока: космос, социум и человек (культура древней Европы (культура больших камней), культуры Двуречья и древнего Египта, культура Хараппы, культура древних арьев эпохи вед и брахманического периода, неолитическая архаика в культуре Китая). Неолитическая архаика в Средиземноморье - культура Крита, Микен, этрусков, финикийцев, эллинов. Олимпийская религия эллинов, ее предпосылки и следствия. Агон и культура. Греческие религии таинств. Право в культуре римлян. Культурные предпосылки римских завоеваний. Представления о Боге и их культурные проекции в древнееврейской культуре. Миф об избрании евреев Богом и парадигма народной судьбы. Специфика государственности в культуре евреев. Культура царств. Художественная культура архаики. Египет. Индия. Китай. Древняя Греция, Рим, древние евреи. Духовные корни, каноны и развитие. Виды искусства. Памятники и мастера.

Литература:

- 1.Античная цивилизация. М., 1973.
- 2.Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.
- 3.Грант М. История Древнего Израиля. М., 1998.
- 4.Древние цивилизации. М., 1989.
- 5.Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999.
- 6.Культура Древнего Египта. М., 1986.
- 7.Культура Древней Индии. М., 1985.

8. Ламберг-Карповски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоамерика. М., 1992.
9. Мень А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 1,2,3, 5–6. М., 1991–1992.

3. Культурный переворот Осевого времени

Общий смысл духовного, культурно-религиозного и художественного переворота. Восточные и западные учителя человечества. Осевой прорыв и художественная культура древности. Осевое время в Индии. Возникновение и развитие джайнизма. Возникновение и развитие буддизма в Индии. Духовный опыт и образ жизни буддиста. Тхеравада и махаяна. Даосизм, его общий вклад в культуру Китая. Даосские мистика и магия. Конфуций и конфуцианство, общий вклад конфуцианства в культуру Китая. Осевое время в Китае: моизм, легизм. Культурное значение империи Цинь. Осевое время в культуре Греции. Сократ как осевой учитель. Платон. Осевое время в Риме. Заимствования и культурные синтезы. Особенности стоицизма и эпикуреизма в Риме. Духовный опыт человека эпохи эллинизма, эллинистические философские школы и религии таинств. Осевое время в культуре Ирана. Осевое время, пророки в культуре древних евреев.

Литература:

1. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988; СПб., 1994.
2. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
3. Конфуцианство в Китае. М., 1982.
4. Мень А. В. История религии. Т. 3, 4 (IV–V). М., 1992.
5. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1991.
6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 32–55, 76–79.

4. Античность как тип культуры

Культура древних греков. Олимпийская мифология. Ритуальные аспекты олимпийской религии. Место человека в мироздании. Культурное своеобразие греческой демократии. Художественная основа культуры древней Греции: ритуальная основа театра, культурное значение скульптуры, архитектура. Культура древнего Рима. Мифоритуальное единство культуры. Высшие силы и место человека в мироздании. Абсолютизация волевого начала в культуре. Государство и человек. Римские государственность и право. Культура имперского Рима. Идея империи, ее культурное значение. Человек в культуре имперского Рима. Греческие культурные заимствования. и судьба римских идеалов. Заимствования и синтезы в культуре Рима. Пантеон, мультирелигиозность в Риме. Художественные особенности римской культуры, памятники искусств, их культурный смысл. Значение традиционных культур Средиземноморья для человечества. Античность как культурный идеал.

Литература:

1. Античная цивилизация. М., 1973
2. Велишский Ф. История цивилизации: Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000.
3. Винкельман И. И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 2000.
4. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995.
5. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990 .
6. Платонова Э. Е. Десять лекций по античности. М., 2000.
7. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971 .

5. Эллинистическая и раннехристианская культура

Эллинистический культурный синтез. Исторический контекст формирования новой культурной ситуации в Средиземноморье. Складывание эллинистической культуры. Идея общечеловеческого единства в культуре. Духовный опыт человека, эллинистические философские школы и религии таинств. Запад и Восток в культуре эллинизма. Культурный синтез в Александрии. Эволюция искусства, новые художественные задачи.

Иисус Христос, его миссия, жизнь и учение. Бог, человек и общество в евангельском учении. Возникновение Церкви. Раннехристианские исторические представления. Откровение Иоанна Богослова. Раннехристианское подвижничество: апостолы, мученики, апологеты. Художественные особенности раннехристианской культуры.

Литература:

1. Левек П. Эллинистический мир. М., 1989.
2. Мень А.В. История религии. Т. 6. М., 1991.
3. Мень А.В. Сын Человеческий. М., 1991.
4. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 1964.
5. Чистяков Г. Над строками Нового Завета. М., 1999, 2000.
6. Эллинизм: восток и запад. М., 1992.

6. Культура Индии и Китая

Предпосылки культуры в Индии. Культура Хараппы. Культура древних арьев эпох вед и упанишад, ее мифоритуальное единство. Духовный опыт и социальная организация. Интуиция космоса и ее социализация. Священные книги арьев. Постсоевой религиозно-духовный синтез в культуре Индии (индуизм). Мистика в Индии. Культурное значение Бхагаватгиты. Бхактизм. Тантризм. Эпохи и типы культурного расцвета в Индии. Принципы индийского искусства. Виды искусства, основные памятники, их культурное значение. Культура Тибета. Предпосылки культуры в Китае. Социализация космического чувства в древней религии Неба. Ицзин. Конфуцианский церемониал. Культура фэнлю как опыт даосско-конфуцианского синтеза. Буддизм в Китае. Чань-буддизм как форма даосско-буддийского культурного синтеза. Культурный расцвет в эпохи Тан и Сун. Буддийско-даосско-конфуцианский культурный синтез. Искусство древнего Китая. Китайский язык и письменность. Живопись, поэзия. Возникновение и становление прозы.

Литература:

1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980.
2. Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия. М., 1977, 2000.
3. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
4. Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999.
5. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 1991.
6. Тюляев С.И. Искусство Индии III тыс. до н.э. – VII в. н.э. М., 1988.

7. Феномен Священной Книги в мировой культуре. Библия

Священные книги в истории человечества. Упанишады. Бхагаватгита. Авеста. Даодэ-цзин. Луньюй. Ветхий Завет: Проблематичность народной жизни и человеческого существования в контексте отношений народа и человека с Богом. Идеи исхода и остатка. Моисей и религиозное самоопределение народа. Идея Обетованной земли. Культура эпох судей и царств. Давид и Соломон, их культурная роль. Иерусалимский храм как религиозный центр и культурный памятник. Пророки, их миссия и культурное значение. Вавилонское пленение и судьбы культуры. Культура эпохи второго храма. Книга и книжники в культуре. Эллинистическое влияние и культурные противоборства. Саддукеи, фарисеи, ессеи. Утрата храма и проблема сохранения религиозно-культурной целостности. Новый Завет: Новое предназначение человека в мире. Евангелия, их происхождение, духовный смысл и культурное значение. Значение Библии в истории культуры.

Литература:

1. Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет). Милан, М., 1992.
2. Ильин В.Н. Шесть дней творения. Paris, 1991.
3. Мень А. История религии. Т. 2, 5, 6. М., 1991–1992.
4. Мень А.В. Мир Библии. М., 1990.

5. Народы и религии мира. М., 2000.
6. Чистяков Г. Над строками Нового Завета. М., 1999, 2000.

8. Культура средневековой Европы

Основы становления и развития культуры средневековья. Значение миграционных процессов для развития средневековой культуры (вандалы, готы, англосаксы). Становление средневековой государственности. Основные стереотипы средневекового мышления. Восприятие времени, пространства, человеческой личности. Средневековая картина мира и место в ней человека. Система знания средневековья и его основные принципы: универсализм, энциклопедизм, аллегоризм и экзегеза. Становление нового типа организации культурной жизни. Нравы, обычаи, ритуалы средневекового общества. Мировоззренческие основания средневековой культуры. Место религии и церкви в культуре данного периода. Стили средневековой архитектуры. Средневековая живопись (иконопись, витражное искусство). Средневековая литература и ее особенности. Церковный лад и средневековые музыкальные жанры.

Литература:

1. Античность, средние века, новое время. М., 1975.
2. Артамонов С.Д. Литература средних веков. М., 1992.
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
4. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
5. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
6. Даркевич В.П. Аргонавты средневековья. М., 1976.
7. Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М., 1878.
8. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987.
9. де Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
10. Муратова К.М. Мастера французской готики. М., 1988.
11. Нессельштраус Ц.Т. Искусство средних веков. М., 1969.
12. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987.
13. Тяжелов В.М. Искусство средних веков. М., 1975.
14. Художественный язык средневековья. М., 1982.
15. Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988.

9. Культура Византии

Образование Византийского государства. Преемственность основ экономической и государственной жизни по отношению к Риму. Торгово-ремесленные центры – место синтеза античной и ближневосточной культур. Централизирующая роль Константинополя. Христианство как государственная религия, единство светской и духовной власти. Особенности философских оснований византийской художественной культуры. Модель мира в византийском искусстве: космогоническая символика храма; гностический смысл изображения (мозаика, фреска, икона); аксиологическое содержание звучащего слова. Уникальный литургический синтез храмового действия. Византийская литература, духовные и светские жанры.

Литература:

1. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7–9.
2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
3. Античность и Византия. М., 1975.
4. Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.
5. Византия и Русь. М., 1989.
6. Каждан А.П. Византийская культура X–XII вв. М., 1968.
7. Культура Византии. М., 1989–1991. Т. 1–3.
8. Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты. К истории общественно-политической мысли. Л., 1991.

9. Лазарев В.Н. Византийская живопись. М., 1971.
10. Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986.
11. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1974.
12. Медведев И.П. Византийский гуманизм // Вопросы истории. 1972. № 4.
13. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV–XV вв. Л., 1981.
14. Удальцова Э.В. Византийская культура. М., 1988.

10. Мусульманская культура

Истоки мусульманской культуры. Влияние предшествующих религий на генезис ислама. Арабский халифат как новый центр взаимодействия и взаимообогащения различных культурных традиций. «Золотой век» арабской цивилизации (IX–XII вв.). Основные черты культуры ислама и особенности арабской и персидской культурных традиций. Мусульманский унитаризм (тавхид), профетоцентризм и эсхатология. Священные книги ислама. «Коран» и «Сирь». Социально-этические принципы ислама. Соотношение религии и государства, духовной и светской власти в мусульманском обществе. Суфизм - мистический путь познания Бога. Его устав, братства и ордена, представления о святости. Суфизм как форма «народного» ислама. Культ знания и научные достижения арабо-мусульманской культуры. Арабо-мусульманская художественная культура. Поэзия и каллиграфия. Миниатюра. Архитектурный стиль. Главные типы культовых зданий: мечеть, медресе, мавзолей. Основные типы мечети. Арабская светская архитектура, тип жилого помещения, хаммам, сук, фонтан (сабил). Музыка в исламе. Современные проблемы арабо-мусульманской культуры.

Литература:

1. Грюнебаум Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М., 1981.
2. История Востока. В 6 т. Т. 3. М., 1999.
3. История Ирана / Отв. ред. М.С. Иванов. М., 1977.
4. Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999.
5. Массэ А. Ислам. М., 1982.
6. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1973.
7. Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989.
8. Фильштинский И.М. История арабов и халифата (750–1517 гг.) М., 1999.
9. Шукуров Ш.М. Образ храма. М., 2002.
10. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992.
11. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.

11. Место древнерусской культуры в мировой культуре

Образование восточнославянской (древнерусской) народности. "Великокняжеское время" (X–XI вв.). Роль Киева в объединении русских земель. Принятие христианства, его социально-политические, экономические и культурные предпосылки. Соединение византийских мировоззренческих представлений и славянской языческой культуры. Уникальность и самобытность художественной культуры домонгольской Руси. Особенности древнерусских городов, взаимодействие форм деревянного и каменного зодчества. Особенности храмового строительства на Руси. Храмовые комплексы Киева, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля, Чернигова. Музыка в системе храмового искусства. Влияние татаро-монгольского нашествия на культурное развитие Руси. Свержение монгольского ига, становление Московской Руси и общерусской художественной культуры. Деканонизирующие процессы в жанрово-видовой структуре искусства: развитие светских жанров литературы; "самомышленные" и "приточные" сюжеты монументальной живописи и иконы, новые формы церковной и светской музыки. Ярославская школа архитектуры и живописи (XVII век).

Литература:

1. Аверинцев С.С. Крещение Руси и путь русской культуры // Контекст – 90. М., 1990.
2. Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971.

3. Вагнер Г.К. Тысячелетние корни. М., 1991.
4. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1991.
5. Введение христианства на Руси. М., 1987.
6. Византия и Русь. М., 1989.
7. Власов В.Г. Славянская азбука и славянские просветители. М., 1989.
8. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.
9. Дмитриев М.В. Православие и Реформация. М., 1990.
10. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1994.
11. Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991.
12. Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983.
13. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1–3. М., 1993.
14. Лихачев Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (кон. XIV – начала XV в.). М.; Л., 1962.
15. Лихачев Д.С. Культура русского народа в X–XVII вв. М.; Л., 1961.
16. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
17. Лихачев Д.С., Панченко А.М. "Смеховой мир" Древней Руси. Л., 1976.
18. Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и культура. М., 1990.
19. Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988.
20. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1974.
21. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры X–XVII вв. М., 1984.
22. Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII- начало XVIII в.). М., 1976.
23. Очерки русской культуры XIII–XV вв. Ч.1–2. М., 1969–1970.
24. Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1–2. М., 1977.
25. Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1–3. М., 1979.
26. Попович М.В. Мироззрение древних славян. Киев, 1985.
27. Тяжелов В., Сопочинский О. Искусство средних веков. М., 1985.
28. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М.; Л., 1966.
29. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.

12. Ренессанс и реформация в культуре Европы

Общая характеристика культуры Ренессанса, его региональные варианты и периодизация. Происхождение гуманизма, его основные черты. Гуманизм как идейное содержание эпохи Возрождения. Характер культуры Возрождения, ее связь с античностью. Отрицание ценностей средневековой культуры: отказ от аскетизма, критика основ религиозной этики и морали. Индивидуализм гуманистов. Возрождение в Италии (проторенессанс, раннее, высокое и позднее Возрождение). Возрождение в Португалии и Испании. Золотой век испанской литературы. Возрождение во Франции и Северной Европе. Англия: литература, музыка, философия, наука. Германия: архитектура, философия, литература, музыка. Живопись Нидерландов, Фландрии и Голландии. Значение Ренессанса в культуре последующих эпох. Генезис и сущность Реформации, ее основные течения. Роль протестантизма в становлении философского сознания Нового времени. Контрреформация.

Литература:

1. Абрамсон М.Л. От Данте к Альберти. М., 1979.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1971.
3. Аникст А.А. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы. М., 1966.
4. Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
5. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
6. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.

7. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
8. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
9. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связи с современным духовным и интеллектуальным движением. М., 1973.
10. Брагина Л.М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV в.). М., 1983.
11. Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.
12. Городская культура. Средневековье и начало нового времени. Л., 1986.
13. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1990.
14. Гуманизм и религия. М., 1980.
15. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1–2. М., 1978.
16. Культура Возрождения и общество. М., 1985.
17. Культура эпохи Возрождения. М., 1986.
18. Культура эпохи Возрождения и Реформации. М., 1986.
19. Немилев А.Н. Немецкие гуманисты XV в. Л., 1979.
20. Либман М.Я. Лютер и его эпоха. М., 1972.
21. Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
22. Ренессанс: образ и место Возрождения в истории культуры. М., 1987.
23. Ревякина Н.В. Проблема человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой половины XVI в. М., 1977.
24. Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978.
25. Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988.

13. Западноевропейская культура барокко и классицизма

Социально-исторический контекст формирования нововременного сознания и культуры: полемика между различными мировидениями; противостояние между разумом и чувством; единство культурфилософской мысли и т. д. Многомерность развития компонентов духовной культуры, в том числе художественной. Полифоничность языка художественной культуры. Отражение идеологии контрреформации в стиле барокко. «Всеобщность» стиля барокко в XVII в. особенности стилистической системы барокко. Многообразная амплитуда стиля в национально-региональном аспекте. Противостояние и взаимодействие барокко с классицизмом. Дискуссионность трактовки классицизма как дефиниций «стиль», «метод» и «направление». Детерминированность классицизма социальной ситуацией XVII и XVIII вв. и его трансформация. Классицизм как стройная система эстетических принципов и стилистических канонов. Роль классицизма в становлении национальных культур.

Литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. М., 1993.
2. Малая история искусств: Искусство XVII века. М.; Дрезден, 1976.
3. Малая история искусств: Искусство XVIII века. М.; Дрезден, 1977.
4. Розин В.М. Культурология. М., 2004.

14. Западноевропейская культура Просвещения

Просвещение – широкое и влиятельное движение с безграничной верой в человеческий разум. Основные доминанты культуры Просвещения. Просвещение как философская, социальная и эстетическая концепция, нашедшая отражение в художественной культуре. Просвещение и просветительство. Понимание культуры как «второй природы» человека. Концепция человека – «вольноотпущенника природы». Расширение связей как в социальной среде, так и в области художественного творчества. Осмысление новых форм общественной жизни и появление нового героя в искусстве.

Искусство эпохи Просвещения как трибуна утверждения и распространения общественных мнений. Два полюса эпохи Разума: рационализм и сентиментализм; просветительский классицизм и сентиментализм, «естественный человек» и «человек естественного права»; просветительский реализм и романтизм. Актуализация новых жанров и форм в художественной культуре эпохи Просвещения.

Литература:

1. Культурология. Учебное пособие для вузов / под ред. А.А. Макаровой. М., 2004.
2. Левяш И.Я. Культурология. М., 2004.
3. Розин В.М. Культурология. М., 2004.
4. Западноевропейская культура барокко и классицизма.

15. Место русской культуры в мировой культуре XVII–XVIII веков

Ренессансный характер развития древнерусской культуры XVII в. Особенности секуляризации духовной жизни и культуры в России XVII в.: противостояние и единение государственного и церковного, мирского и религиозного. Роль воссоединения Украины и России, присоединения Урала и Сибири в становлении единого централизованного государства и его выхода на мировую арену. Аналогии социокультурных процессов в России и Западной Европе: раскол православной церкви – реформация, контрреформация; утверждение единой русской речи на основе московского говора – формирование национальных литературных языков; выдвижение нового сословия служилых людей – формирование национальной интеллигенции и т. п. Развитие барокко в рамках нарышкинского стиля. Жанр парсуны как свидетельство открытости русской художественной культуры. Ускоренность формирования и становления иного типа мышления и культурного развития России в петровскую эпоху. «Ученичество», временная спрессованность, особая динамичность и самостоятельность социокультурных и художественно-творческих процессов в России XVIII в. Особый интерес западноевропейских художников к деятельности в российском культурном пространстве. Просвещение как фактор сближения России с Западной Европой.

Литература:

1. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII в. Учебник. М., 2001.
2. История русского и советского искусства. Учебное пособие. М., 1979.
3. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX–XVII вв. М., 1984.

16. Художественная культура петровского времени

Крутой перелом в духовной жизни, произошедший при Петре I. Время контрастов. Процесс европеизации в различных областях русской жизни. Процесс обмирщения искусства. Пафос познания и пафос государственности в изобразительном искусстве. Выход художественной культуры на европейские пути развития. Петровские пенсионеры. Учреждение Академии наук.

Литература:

1. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII в. Учебник. М., 2001.
2. История русского и советского искусства. Учебное пособие. М., 1979.
3. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX–XVII вв. М., 1984.

17. Художественная культура России эпохи классицизма

Основные стилевые тенденции в русском искусстве данного периода в разных видах искусства. Авторские особенности художников (в широком смысле). Персоналии.

Литература:

1. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII в. Учебник. М., 2001.
2. История русского и советского искусства. Учебное пособие. М., 1979.
3. Коваленская Н.Н. История русского искусства XVIII века. М., 1962.
4. Коваленская Н.Н. Русский классицизм XVIII века. М., 1964.

18. Романтизм в мировой культуре XIX века

Предпосылки романтизма: Французская революция, антипросветительское и антиклассицистическое разочарование. Предромантизм. Хронология и география романтизма: рубеж XVIII–XIX веков, Франция, Германия, Англия, Россия, США. Национальные варианты романтизма, своеобразие русской версии. Эстетическая программа романтизма: идея мира как бесконечного становления и самораскрытия, отражение бесконечного в конечном. Синтез философии, искусства, религии и науки. Роль искусства – не отражение, но преобразование мира. Романтическое двоемирие. Романтическая ирония. Романтическая рефлексия. Утопия романтической гениальности, аналогия творческой гениальности и творческих сил природы. Романтический индивидуализм. Два типа романтического индивидуалистического мироощущения: конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское). Жизнетворчество. Парадокс исключительности и типичности романтического героя. Организация художественной жизни: кружки. Соотношение романтической теории и практики. Жанры (поэма-монолог, концерт, портрет). Темы (конфликт, непонятость, отверженность, изгнание, страсти). Романтический герой. Отношения автора и героя. Фрагментарность высказывания, монологичность, закрытость. Увлечение национальным фольклором. Экзотизм. Эволюция романтизма от оптимизма к трагическому мироощущению (йенская и берлинская школа). Романтический метод в дальнейшем художественном процессе.

Литература:

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии М., 1974.
2. Ванслов В.В. Эстетика романтизма М., 1968.
3. Дьяконова И.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. М., 1978.
4. Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934.
5. Турчин Б.В. Эпоха романтизма. М., 1978.

19. Реализм в мировой культуре XIX века

Типология реализма, реализм как художественная система, теоретическое обоснование. Обращение к точным наукам (жанр физиологического очерка, апелляция к математике, медицине, психиатрии) и социальным наукам (история общества, торговли и промышленности). Реализм и романтизм – фундаментальная оппозиция. Реализм и натурализм. Эстетическая программа реализма. Объективность, критика индивидуализма, уединенно-замкнутого сознания. Отказ от нормативности. Критерий художественности – верность актуальной социальной действительности. Искусство как познание и анализ. Типизация характеров и обстоятельств как способ художественного воссоздания мира. Тип и характер. Характер и среда, характер и эпоха: обусловленность психологии социальным и историческим бытием. Расширение предмета изображения (отмена «запретных тем» и одновременно сужение тематического диапазона в пользу социальной тематики). Основные темы: конфликт героя и социальной среды, социализация личности. Жанры (социально-психологический и семейно-бытовой роман, пейзаж, бытовая картина, социальный портрет, реалистическая опера). Язык реалистического искусства, требование правдивости и понятности как ориентация на новую аудиторию. Прагматика реализма: критическое и воспитательное задание. Организация художественной жизни: роль критики, литературных журналов, альтернативные выставочные мероприятия. Реалистический метод в дальнейшем художественном процессе.

Литература:

1. Калитина Н.Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX в. Л., 1972.
2. Петров С.М. Критический реализм. М., 1974.
3. Русская художественная культура второй половины XIX века. Социально-исторические проблемы. Духовная среда. М., 1988.
4. Сучков Б. Исторические судьбы реализма. М., 1973.
5. Типология русского реализма 2/2 XIX века М., 1979.

20. Место русской культуры в мировой культуре XIX века

Проблема самоопределения России в начале XIX века: победа в Наполеоновских войнах и социальная отсталость. Русская философия и эстетика о самобытности русского пути: романтический историзм, дискуссия западничества и славянофильства, концепция «православия, самодержавия, народности». Культурное «запаздывание»: хронология русской культуры XIX века. Типология прямого влияния западного искусства на русскую культурную практику. Самобытность русской культуры как проблема. XIX век как эпоха перехода от «ученичества» к самостоятельному созиданию. Осевой взрыв в культуре второй половины XIX века. Максимализация осевых духовных исканий в сфере искусства. Художник как основной субъект культурного творчества. Русская художественная классика «золотого века» (Пушкин, Тютчев, Гоголь, Лермонтов), классика русского реализма второй половины XIX века (Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов; Чайковский, Мусоргский; Суриков), классика рубежа веков: восприятие на Западе, художественное освоение. Русская историософия XIX века (Чаадаев, Герцен, Хомяков, Леонтьев, Данилевский, Вл. Соловьев). Расцвет русской идеалистической философии и ее ключевые идеи (софийность, соборность, космизм), их влияние на национальную традицию и их восприятие европейскими мыслителями.

Литература:

1. Кондаков И. Культура России. М., 2000.
2. Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1998.
3. Россия и Германия: опыт философского диалога. М., 1993.
4. Русская художественная культура второй половины XIX века. Социально-исторические проблемы. Духовная среда. М., 1988.

21. Модернизм в культуре первой половины XX века

Предпосылки модернизма. Духовный кризис Европы рубежа веков. Социально-политический и культурно-исторический контекст развития европейской литературы. Хронология и география модернизма в мировой культуре: первая треть XX века, Европа, Россия, США, отчасти Восток (Япония), затронутый модернизацией. Философская, религиозная, научная, социально-политическая мысль рубежа веков. Кризис европейского художественного мировоззрения. Основные тенденции в развитии Основные тенденции в развитии литературы, музыки, живописи, архитектуры и театра: школы и стили. Модернизм и авангардизм. Модернизм и романтизм. Модернизм и реализм XIX–XX вв. Структура мира и сознания у модернистов. Проблема модернизма: несовместимость человека и мира. Программа модернизма: обновление художественных средств, преобразование человеческого сознания. Принципы модернизма: оппозиция «классике», панэстетизм, неомифологизм, субъективизм, психологизм, в том числе внимание к иррациональному и подсознательному, формальный поиск, элитарность. Смена функций художественного произведения, смена ролей автора и реципиента. Основные направления в искусстве модернизма, личностные вершины в искусстве. Судьба модернизма в России и на Западе.

Литература:

1. Куликова И. Философия и искусство модернизма. М., 1980.
2. Культура русского модернизма. М., 1993.
3. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М., 1993.
4. Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.
5. Стернин Г. Художественная жизнь России 1900–1910 годов. М., 1998.

22. Место русской культуры в мировой культуре XX века

Художественные контакты России и Запада 1900–1920-х годов: Париж, Берлин, Мюнхен, Вена, Прага; Скандинавия. Русское искусство в модернистском контексте. Культурная катастрофа в России XX века. Три волны русской эмиграции. «Холодная война» и «железный занавес». «Оттепель» в контексте контркультуры. Феномен шестидесятничества, русский интеллигент и западный интеллигент. Проективность

русского авангарда в диалоге с культурой Запада: от «социального дизайна» до художественных акций перестройки. Функция медиации в диалоге культур. СССР – проводник тоталитаризма в Европе, Латинской Америке, Африке. Культурные влияния на страны «третьего мира». Роль России в глобальной цивилизации конца XX века. Русская классика как объект интерпретаций XX века.

Литература:

1. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1996.
2. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
3. Ермолин Е. Материализация призрака. Ярославль, 1996.
4. Кондаков И. Культура России. М., 2000.
5. Паперный В. Культура Два. 1996.
6. Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.
7. Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1994.

23. Художественная культура Советской России

Культура советской России: эпоха творчества или идеология безвременья. Художественная культура в парадигме соцреализма как инвариант тоталитарного искусства. Соцреализм в живописи, литературе, кинематографе. «Суровый стиль». Тоталитарная архитектура. Персоналии художников.

Литература:

1. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1996.
2. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
3. Ермолин Е. Материализация призрака. Ярославль, 1996.
4. Кондаков И. Культура России. М., 2000.
5. Паперный В. Культура Два. 1996.
6. Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.
7. Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1994.

24. Постмодернизм как феномен культуры второй половины XX века

Постмодернизм – «постнеклассическая культура». Постмодернизм и модернизм первой трети XX века: продолжение и оппозиция. Недоверие к слову, идеологии, идеалу, пафосу, утопии. Проблема реальности: «мир как текст». Мир как язык и язык как мир художественного текста. Дегуманизация искусства, тотальная реальность текста. «Смерть автора»: проблемы смыслопорождения, интерпретации, интерактивности. Интертекст и гипертекстуальность. «Двойное кодирование» как многоуровневая организация (адресация) текста и как снятие противоречия элитарного и массового в культуре. Ирония, псевдоисторичность и псевдофактографичность, игровая цитатность. Метакультурная проблематика. Отказ от нормативности в искусстве, релятивизм. Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах искусства: архитектура, литература, изобразительные искусства, театр, кино. Апология и критика постмодернизма.

Литература:

1. Генис А. Треугольник (Авангард, соцреализм, постмодернизм) // Иностранная литература. 1994. № 10. С. 244–248.
2. Ермолин Е. Вчера, сегодня, всегда // Континент. 1997. № 92. С. 345–367.
3. Ермолин Е. Между кладбищем и свалкой // Континент. 1996. № 89. С. 333–349.
4. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.
5. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.
6. Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.
7. Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория. М., 2000.

25. Художественная культура постсоветской России

Основные направления искусства постсоветской России. Их художественные особенности в различных видах искусства. Персоналии.

Литература:

1. Генис А. Треугольник (Авангард, соцреализм, постмодернизм) // Иностранная литература. 1994. № 10. С. 244–248.
2. Ермолин Е. Вчера, сегодня, всегда // Континент. 1997. № 92. С. 345–367.
3. Ермолин Е. Между кладбищем и свалкой // Континент. 1996. № 89. С. 333–349.
4. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.
5. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.
6. Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.
7. Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория. М., 2000.