

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
**Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия
имени Д.С. Лихачёва**
(Институт Наследия)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Института Наследия

В.В. Аристархов

ИИОН 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

(наименование дисциплины)

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

5.10.1 Теория и история культуры, искусства

(указывается наименование направленности)

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Подготовка кадров высшей квалификации

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

Очная

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ:

зачёт, экзамен

Москва 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре, условиям реализации и срокам освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, которые утверждены приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 951 от 20 октября 2021 г., учебным планом ФГБ НИУ «Российский Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва» по специальности 5.10.1. – Теория и история культуры, искусства.

В соответствии с направленностью программа содержит следующие модули:

1. Теория и история культуры
2. Теория и история искусства

Авторы:

Васильев Г.Е., ведущий научный сотрудник отдела культурологии, кандидат философских наук, доцент;

Дерябина Е.Д., руководитель отдела аспирантуры, кандидат культурологии, доцент;

Цветкова Г.А., ведущий научный сотрудник отдела аспирантуры, кандидат культурологии, доцент;

Рабочая программа обсуждена и одобрена на расширенном заседании отдела аспирантуры, протокол № 5 от 15 мая 2023 года.

Руководитель отдела
аспирантуры

Е.Д. Дерябина

Принято решением Ученого совета

« 29 » июля 2023г.

Протокол № 2/23

МОДУЛЬ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа рассчитана на аспирантов, соискателей ученой степени, исследователей в области теории и истории культуры. Её целью является обеспечение возможности для получения как можно более полного и глубокого представления о культуре как историческом и социальном явлении, культуре как инструменте познания и специфическом методе осмысления действительности. Программа решает задачи овладения необходимыми для этого знаниями и познавательным инструментарием.

При подготовке программы учитывались факторы образовательной и профессиональной спецификой контингента аспирантуры Институт Наследия. Эта специфика характеризуется чертами, сочетающимися обязательный образовательный уровень, профессионализм практических навыков, знание материала исследования из опыта непосредственной деятельности и необходимость актуализации и универсализации образовательной базы в зависимости от сферы их специализации.

Программа ориентирована на формирование культурологического мировосприятия исследователя, навыков теоретического осмысления явлений и процессов культуры, умения высветить грани культурных смыслов и значений социальных процессов, т.е. культурологического подхода. В этих целях программа построена по линейно-концентрическому принципу, что предполагает освоение учебного материала и его аспектное и проблемное предьявление.

При отборе материала учитывался опыт становления культурологии как научно-теоретической дисциплины, итоги полемики о её предмете и методологии. Учитывая, что к настоящему моменту создано значительное количество учебных пособий, учебных материалов, исследований по культурологии, задачей было представить в программе не столько авторскую трактовку культурологии, сколько складывающуюся культурологическую парадигму.

Методологическим ключом к отбору содержания является представление о культуре как особой форме жизнедеятельности людей, рассмотрение ее как целостного явления, понимание культуры как искусственной среды существования человека, мира, созданного самим человеком, а культурологии как области знания, познавательной системы, науки и самостоятельной дисциплины.

Критерием программного тематического комплекса была двоякая задача основания базы для раскрытия научно-теоретического богатства культурологии и многообразия её инструментально-исследовательского потенциала.

К первому относятся сюжеты, связанные с исторической ретроспективой культурологии как эволюции представлений о культуре и кристаллизации её как научного направления, востребованного как парадигма общественного познания к концу XX века.

Второе связано с овладением спецификой подходов к анализу артефактов, сочетающем в себе априорное и апостериорное типы знания, абстрактно-

обобщенное осмысление феноменов культуры и фактуальную релевантность теоретических построений.

Программой предусмотрено самостоятельное изучение материала, установление приоритетов, исходя из задач конкретного исследования и позиции исследователя. Рекомендованная литература не является полным перечнем существующей.

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью курса является **ОВЛАДЕНИЕ** аспирантами современной базой знаний в области теории и истории культуры, современными методами культурологических исследований; подготовка аспирантов для сдачи кандидатского минимума по специальности 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства.

Задачи включают формирование целостного представления:

- о культуре, её сущности, принципах, тенденциях и закономерностях развития;
- о сущности, принципах, тенденциях и закономерностях развития культурно-исторических систем;
- об основных концепциях культуры;
- о ценностной системе, лежащей в основании культуры;

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

знать:

- основные принципы, тенденции и закономерности возникновения и развития культуры, культурно-исторических систем;
- основные концепции культуры, её исторического развития;
- основные принципы, тенденции и закономерности развития искусства как важнейшей составляющей культуры, в целом;
- ценностно-смысловые основания культуры, искусства;
- особенности и своеобразие отечественной культуры, культурно-исторической системы, её развития; особенности и своеобразие отечественного искусства;
- специфику современной культуры, основные её тенденции и закономерности;

уметь:

- понимать, критически осмысливать тексты по теории и истории культуры, искусства;
- понимать культурно-исторический контекст создания текстов по теории культуры, искусства, произведений искусства;
- понимать систему ценностей, смыслов и целей, лежащих в основе текстов по теории культуры, искусства, произведений искусства;

– использовать методологию культурологических исследований в своем научном творчестве, создавать свои исследовательские программы и проекты;

– грамотно и аргументировано формулировать и излагать свои концепции в области теории и истории культуры, искусства.

владеть:

– понятийным и категориальным аппаратом дисциплины;

– навыками системного логичного мышления;

– навыками понимания и истолкования социокультурных явлений в соответствии с наличествующими в них системами ценностей, целей и смыслов, в русле своего научно-исследовательского творчества в сфере культуры, искусства.

1.2. ТРУДОЕМКОСТЬ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.) или 288 академических часов, в том числе 144 часа аудиторных занятий и 144 часа самостоятельной работы.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные в предшествующих дисциплинах: Философия, Культурология, История, История культуры, История религии, Этика, Эстетика, История и философия науки.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование разделов и тем	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1	2	3	4
1.	Раздел I. Культура как историческое и социальное явление		
	1.1. Историческое развитие представлений о культуре	12	12
	1.2. Направления и методы исследования культуры	12	12
	1.3. Культурология в России	12	12
	1.4. Культурология как система знания	12	12
2.	Раздел II. История мировой культуры		
	2.1. Введение	6	6
	2.2. Культура цивилизаций Древнего мира	6	6

	2.3. Культура Средневековья и эпохи Возрождения	6	6
	2.4. Культура нового времени	10	10
	2.5. Культура XX века	16	16
3.	Раздел III. История культуры России		
	3.1. Введение	6	6
	3.2. Русь Древняя и Средневековая	6	6
	3.3. Культура России Нового времени	10	10
	3.4. Культура России XX века	18	18
	3.5. Проблема самосознания и самоидентификации в отечественной культуре	12	12
	Всего	144	144

2.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

№	
1	Культура как феномен и теоретический конструкт. Рождение «культуры» из философского дискурса. Понятие культуры. Деконструкция понятия «культура». Различные аспекты культуры и многозначность понятия. Интерпретации концепта в отечественной культурологии (А.Я. Флиер, А.Л. Доброхотов и др.). Культура как познавательная система.
2	Телеология культуры. Культура как исторический феномен. Культурные универсалии. Культура и Homo sapiens. Человек как артефакт. Полемика в советской науке о соотношении «врожденного и приобретенного» в ментальной структуре сознания. Человек и животное. Дж. Агамбен.
3	Культурные механизмы организации социальной жизни. А. Рэдклифф-Браун, Й. Хёйзенга, М. Мосс, М. Мид, А.С. Панарин и др. (Реципрокный дарообмен, потлач, кувада, танцы и т.д.). Социализация, инкультурация, аккультурация. Принцип культурного релятивизма в понимании ценностей культур. Социальный капитал. Б. Малиновский, Ф. Фукуяма и др.
4	Психология культуры. Л. Анолли. Психоаналитический подход к изучению культур. З. Фрейд и др. К. Юнг. Культурно-историческая теория мышления. Школа Л.С. Выготского. Аффективная сфера как система смыслов, организующая сознание и поведение. Н. Элиас. Р. Гирц.
5	Эстетические аспекты культуры. Искусство. Основные эстетические категории. Основные эстетические концепции

6	Этические и религиозные аспекты культуры. Этнос. Мораль и нравственность. Виды этик. Основные этические концепции. Религия и магия. Мировые религии
7	Однолинейная парадигма в исследовании культуры. Историзм. Проблема прогресса в культуре. Неозволюционизм. Теория формаций (марксизм). Этнологический структурализм. Методы исследования "примитивных" (традиционных) обществ. Структурно-семиотическое моделирование.
8	Цивилизационная (разнолика) парадигма в исследовании культуры. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского Концепция О. Шпенглера. Культура и цивилизация. Псевдоморфоз Концепция А. Тойнби: вызов и ответ
9	Интерпретативная антропология Понимание культуры как социального действия, игры и текста К. Гирца. «Насыщенное описание». Концепция динамичных и взаимопроникающих культурных систем. Человек как символическое животное. С. Лангер.
10	Концепция триединого культурного процесса К.Н. Леонтьева Этногенетическая концепция Л.Н. Гумилёва и её критика в советской науке.
11	Культура и разум. Концепции особенностей мышления. Л. Леви-Брюль. К. Леви-Строс. Физиологическая подоплёка мышления. Учение о доминанте. А. Ухтомский. Исследования измененных состояний сознания. Проявление эмоциональных состояний (ритуалы, концерты рок-музыки и т.д.), их культурный смысл и социальная функция. Феномен «гениальности» в культуре.
12	Культурная революция советской власти: цели, средства и итоги. Культура как сфера деятельности, как среда жизни и система ценностей в государственной политике. Художественная культура на государственной службе. Многонациональная культура СССР.
13	Культурная антропология в отечественной научной системе. Этнография русской народности Н.И. Надеждина. Н. Миклухо-Маклай, Д. Анучин, А. Пыпин. В.Я. Пропп, Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин. О.Я. Фрейденберг. Исследования А.О. Бороноева, Ю. Н. Емельянова, Н.Г. Скворцова, А.К. Байбурина.
14	Концепция Ф. Ницше: аполлоническое и дионисийское в культуре, искусстве и религии.
15	Культура как смысл истории. Исторический процесс как развитие культуры. Типология культур. Русская культура: критерии выделения типа. Проблемы теоретического осмысления, идентификации и самоопределения, своеобразия периодизации. Культурно-исторические парадигмы: единая ценностно-смысловая система и стилевые принципы культуры.

16	Концепция культуры славянофилов. Концепция А.С. Хомякова: иранство и кушитство. Концепции К.С. Аксакова, И.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина.
17	Научно-историческое своеобразие отечественной культурологии. Дискурсивные истоки. Культурная психология К. Кавелина. Концепт «пережитки» Н.Я. Данилевского. Судьба концепта «культура» в сознании русского «образованного меньшинства».
18	Субстрат русской культуры. Государственная идеократия Древней Руси. Эстетика русской средневековой культуры. Бычков. Русская культура как фактор национального единства. Культурно-историческая концепция Д.С. Лихачёва
19	Русская культура переходного периода. Мироощущение человека «бунташного века». А. Панченко. Процесс «обмирщения культуры». Специфика восприятия идей Просвещения в России. Образование русского литературного языка. Изменение системы жизненных ценностей. Общественно-политическая мысль. Появление интеллигенции.
20	Русская культура как исследовательская проблема: полемика о специфике явления и содержании понятия. А.Л. Юрганов. Проблема самоидентификации в общественном сознании русского общества XIX века, культурологические интуиции и интенции русской художественной литературы: Н.В. Гоголь, А.Ф. Писемский, Ф.М. Достоевский и др.
21	Палеоантропология в культурологическом аспекте. Антропогенез: гипотезы происхождения человека. В. Дробышевский. Креационизм. Культурно-исторические особенности палеолита, мезолита, неолита, халколита (медного века), эпохи «бронзы». Неолитическая революция. Археологические культуры на территории исторической России.
22	Мир и человек в представлениях шумеров. Символы шумерской культуры: бык, Гильгамеш, потоп. Хеттская культурно-историческая система. Древнеегипетский погребальный культ и его духовное оформление. Культура Древнего Ирана и Древней Индии. Зороастризм.
23	Конфуцианство как идеологическая система. Конфуцианская личность. Культура и искусство Древней Японии. Культура, искусство индейских культур Америки.
24	Античность: история и культура. Значение Византийской культуры для европейской цивилизации. Византия и Русь.
25	Культура, искусство Западноевропейской культурно-исторической системы. Идеи и течения в духовной жизни. Средневековье. Эпоха Возрождения. Новое время. Модерн. Культурная парадигма развития.
26	Социально-экономический прогресс и культурный релятивизм: проблемы XXI в. Л. Харрисон. Судьба традиционных верований и практик в XXI в. Р. Эджертон. Концепция "социального капитала" Ф. Фукуямы. Актуальность христианства в культуре постмодерна: Идеи П. Козловски. Постмодерн. Клиповое сознание. Трансгуманизм.

27	<p>Проблема духовной самоидентификации россиян в условиях поликультурного, многоконфессионального государства. Проблемы «Россия и Запад», «Россия и Восток» в национальном самосознании начала XXI в. Поиск «национальной идеи».</p> <p>«Управление» культурой и «формирование» человека как проблема культурной стратегии и государственной политики в современной России.</p>
28	<p>«Постмодернистский вызов» истории.</p> <p>Историческая наука и «лингвистический поворот». Х. Уайт. История (как историописание) как разновидность письменного текста. Использование методов литературоведения для анализа историографических произведений и применение приемов литературной практики в историописании.</p>
29	<p>Научная компаративистика. Сравнительное изучение европейского и русского общества. Макро- и микроистория.</p> <p>Гендерные исследования. Визуальные образы истории и их интерпретация. Историк и изображения.</p>
30	<p>Постнеклассическая рациональность и становление постнеклассической науки. Хаос: модель эпистемологии, как особо сложная форма порядка. Ключевая роль субъекта познания. Синергетика: междисциплинарное исследовательское поле, сближение естественных и гуманитарных наук.</p>
31	<p>Концепция цивилизации</p> <p>Социальная значимость трансформации психологических структур, привычек и манер людей. Становление "цивилизованных" и "культурных" форм поведения. Норберт Элиас.</p>
32	<p>Культура, искусство Древнерусской культурно-исторической системы</p> <p>Культура, искусство Русской культурно-исторической системы.</p> <p>Московский период. Имперский («Петербургский») период</p> <p>Культура, искусство Русской культурно-исторической системы. Культура Серебряного века.</p>
33	<p>Советская культура и культура советского период.</p> <p>Духовные искания в постсоветской России. Проблемы развития культуры в трудах И.К. Кучмаевой. Православная цивилизация. Понятия обмена и дара в концепции православной культуры А.С. Панарина.</p>
34	<p>Культурные модели человека.</p> <p>Историческая эпоха и идеал человека (античный, фаустовский и т.п.)</p> <p>Идеологическое программирование человека. Средства и методы формирования личностных качеств. Советский человек – проект и исторический эксперимент.</p>
35	<p>Человек в культуре постмодернизма.</p> <p>Постмодернизм как духовная ситуация в культуре. Война в прямом эфире. Все на сцену: окна. Постмодернизм и религия: святость против цинизма - юродивый.</p> <p>Генезис современного европейского человека.</p>

	Концепция "власти-знания" М. Фуко. Власть дискурса. Р. Барт.
36	Человек в виртуальной реальности. Модельные миры. Отношения "человек-машина". Техноморфное общество. Киберкультура. "Антропология киборгов": проблема нового образа жизни.
37	Мир как культурный опыт. Новая познавательная парадигма. Время картины мира по М. Хайдеггеру. Антропоморфность "реальности". Проблема подлинности. Миф как единица ложного смысла Р. Барта. Искусственность мира. Игра со временем. Понятие о симулякрах ("видимости", "подобия"). Виртуальный апокалипсис по Ж. Бодрийяру.
38	Эффективность культурной антропологии. Конкретно-исторические аспекты восприятия, описания и понимания культур. Стратегии межкультурной коммуникации. Современное состояние культуры, искусства. Массы, «массовая культура», массовое общество. Глобализация
39	Национальная и этнокультурная идентификация. Практики мультикультурализма. Проблема размывание христианских ценностей. Культурная война. Прогнозы о "Смерти Запада" П. Бьюкенена, о столкновениях цивилизаций по "линиям культурных разломов" С. Хантингтона.
40	XXI век - проблема «токсичности» культуры. Технология адаптации игровых методов к неигровым процессам. Интернет, технологии, медицина. Креативные индустрии, виртуализация, геймификация. Технологии «расчеловечивания» человека. «Окна Овертона».

2.3. СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. КУЛЬТУРА КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Тема 1.1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ

Истоки формирования понятия «культура».

Мифологическое мышление. Мифоэпические представления о происхождении культуры. Мифы о культурных героях.

Античный взгляд на культуру. Синкретизм античного образа жизни и культуры. Античная мифология о происхождении мира. Мифологические представления о судьбе, душе и загробном царстве Аида. «Теогония» Гесиода как систематизация античных мифов. Формирование теоретического мышления: античная философия и наука. Основы логического мышления (первые греческие философы). Сократ. Платон. Аристотель.

Цицерон о «культуре души». Культура как «возделывание ума». Традиции этического рационализма в античном понимании культуры.

Мыслители Возрождения о культуре как подлинно человеческом бытии в отличие от животного. Эпоха Возрождения – возврат к светскому идеалу

культуры в противовес религиозному культу Средневековья. Культура как способ «возвышения» человека.

Деятели эпохи Просвещения о различии культуры и природы. Культура как путь совершенствования человеческого естества. И. Гердер о культуре как «втором рождении человека». Культура как дополнение естественных способностей человека приобретенными («искусственными»). Просвещение в качестве главного средства перехода к культурному состоянию человечества.

И. Кант о культуре как антиподе природы. Культура и «мир свободы». Культура и способность к целеполаганию. Кант о человеке как субъекте самодетерминации. Культура как отказ от эгоизма чувственной природы в пользу всеобщего нравственного закона.

Немецкие романтики против кантовского нравственного ригоризма. Ф. Шлегель о творческом порыве гения как источнике культуры. Романтическая трактовка культуры творчества в противоположность рутине.

Идея культуры как «второй природы» (от Шлегеля к Гегелю). Гегель о культуре как диалектическом «снятии» природы. Роль «хитрости разума» в становлении мира культуры. Культурно-исторический процесс формирования свободной индивидуальности. Культура и суть свободного выбора. Место «объективного духа» (предметных форм культуры) в развитии индивида.

Природное и культурно-историческое бытие: проблема границы (К. Маркс). Культура в качестве «неорганического тела человека». Практика как «стилизация» природных процессов. Предметная деятельность по «мерке» любого вида и универсальность человеческих способностей. Вопрос о происхождении человеческих чувств (К. Маркс и Л. Фейербах). Механизм опредмечивания и сущность творчества. Предмет культуры как «чувственно-сверхчувственная вещь».

Г. Риккерт о культуре в свете мира «ценностей». Факт культуры: субъективная ценность и объективное знание. Мир культуры и проблема знака и значения. Э. Кассирер о культуре как системе символических форм. Л. Бергсон, Э. Кассирер: проблема природы культуры: символическая или интуитивная. Культура как «искусственная среда» обитания человека.

Сочетание Божественной и эволюционной теории происхождения и развития культуры в культурологической концепции Т. де Шардена.

Этапы становления науки о культуре. Предмет теории культуры. Выделение культурологии в качестве самостоятельного научного направления. Проблема границ культурологического исследования.

Формирование этнографии. Эволюционизм и идея культурноисторического единообразия человечества. Э. Тайлор о родовом единстве архаики и современности. Современность в качестве ключа к архаической культуре. Эволюционизм в исследовании древнего (архаического) общества. Эволюционисты о непрерывности и однолинейности исторического процесса.

Критика эволюционизма в этнографии. Диффузионизм как антипод эволюционизма. Отрицание диффузионистами обязательных стадий роста в культуре. Распространение и взаимовлияние как главный способ существования культуры.

Функционализм. Б. Малиновский. А. Рэдклифф-Браун.

К. Леви-Стросс и поиск структурного единства в культуре. Роль лингвистики в выявлении культурных инвариантов. «Коды» архаической эпохи и универсальный механизм культуры. Архаика как ключ к культуре современной эпохи. Современность как «обновленная архаика» или архаика как «неразвитая современность»? Культурно-историческая методология и решение дилемм этнографической науки.

Проблема начала человеческой истории. «Дикость» и «варварство» как ступени архаического общества Э. Тайлор, Г. Морган. Неолитическая революция.

Тема 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Эволюционизм. Понятия «эволюция» (или развитие), «адаптация». Теория необратимых культурных изменений. Источники и методы реконструкции эволюции (археологические данные, письменные источники, наблюдения «примитивных» обществ, сравнительный метод).

Культурологические взгляды Л.А. Уайта на природу культуры и ее элементы. Эволюционные концепции: однолинейная, универсальная, многолинейная. Однолинейная: выделение универсальных стадий (напр., «дикость - варварство - цивилизация» и др.).

Функционализм. Дюркгейм. Малиновский. А.Р. Рэдклифф-Браун. Общество как система. Структурные элементы, их функциональность, воспроизведение общества как целого. Различие между причинным объяснением и функциональным объяснением. Общество как саморегулирующаяся система. Системный подход к изучению архаического общества.

Цивилизационные концепции. Н.Я. Данилевский. О. Шпенглер. А. Тойнби. Отказ от линейности в трактовке историко-культурного процесса и переход к идее культурной морфологии. Теория о циклах развития от рождения до зрелости и смерти, уникальность, замкнутость. Противопоставление культуры и цивилизации у О. Шпенглера. Типология и динамика цивилизаций. Социокультурная теория П. Сорокина. Идеи об отсутствии основания и единого критерия для типологии культур. Историческое изменение, единство и разнообразие культуры, значение культурных контактов и заимствований для развития культур, идеи синтеза культур, этапов в развитии культуры. Дихотомические теории культурных суперсистем А. Коста, Л. Вебера, Т. Веблена. Культурная типология у В. Шубарта.

Л. Гумилев. Идея пассионарности.

Этнографические исследования примитивных культур. Диффузионизм. Культурная мифология Фробениуса. Теория «культурных кругов» Гребнера. «Венская школа» В. Шмидта и теория «прамонотеизма». «Золотая ветвь» Дж. Фрэзера.

Соотношение социальной антропологии и культурной антропологии. Функционалистское направление. Б. Малиновский, его теория потребностей. Антропология А.Л. Кребера. Социологические концепции Э. Дюркгейма. Релятивизм в культурной антропологии. Модели культуры. Р. Бенедикт. Исследования М. Мид. Структурная антропология К. Леви-Строса. Структурный функционализм Т. Парсонса и его влияние на культурологию.

Философская антропология в Германии, проблема человека как незавершенного существа у М. Шиллера, Г. Плеснера, А. Гелена. Религиозная антропология К. Ранера. Культурно-антропологические теории Э. Ротхакера и М. Ландмана.

Символические концепции культуры Э. Кассирера. Идеи С. Лангер. Ценностный подход к культуре Г. Риккерга. Семиотика культуры. Культурологический релятивизм и гипотеза лингвистической относительности Сепира - Уорфа. Язык как феномен культуры.

Структурная антропология и семиотические подходы в культурологии.

Социология культуры. М. Вебер и его работа «Протестантская этика и дух капитализма». Теория идеальных типов, концепция рациональности, связь ценностей и развития хозяйства, соотношение психологии, религии и культуры в теории М. Вебера.

Семиотика культуры - наука об именах культуры. Лингвистические методы исследования культуры. Тартуская семиотическая школа. Ю.М. Лотман.

Проблемы философии культуры в экзистенциализме. Ж.-П. Сартр, А. Камю. Философия культуры М. Хайдеггера. «Осевое время» и идеи исторического изменения у К. Ясперса. Элита и массы Х. Ортеги-и-Гассета, теория духовных элит Т.С. Элиота.

Игровая концепция культуры И. Хейзенги.

Психологические и психоаналитические направления: «психология» народов В. Вундта, психоанализ З. Фрейда. К. Юнг об архетипах культуры и коллективном бессознательном. Направление «культура и личность». Неофрейдизм и глубинная психология. (Э. Берн, С. Грофф).

Франкфуртская школа и культуркритицизм как один из источников контркультуры. В. Беньямин, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе. Миф о машине Л. Мамфорда. Антитехницизм и антисциентизм, их значение в контексте западной культурологии и развития культуры постиндустриального общества. Культурологическая волна в философии науки. Т. Кун, П. Фейерабенд. Культурология средств массовых коммуникаций (М. Маклюэн).

Психоанализ и культура. З. Фрейд. Э. Фромм.

Культурно-историческая школа (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р.)

Герменевтический метод в культурологии. «Истина и метод» Г. Гадамера. Идеи П. Рикера.

Историческое направление в культурологии. Школа «Анналов». М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф. Изучение повседневности.

Социобиологические концепции. К. Лоренц.

Современная религиозная культурология. Работы Э. Жильсона, Ж. Маритена, П. Тейяра де Шардена. М. Бубера. Этическая парадигма А. Швейцера.

Постструктурализм и постмодернизм в культурологии. Концепции М. Фуко, работы Ж. Лакана, Делеза и Гваттари, «грамматология» Ж. Даррида.

Тема 1.3. КУЛЬТУРОЛОГИЯ В РОССИИ

Истоки отечественной культурологической мысли, ее специфические черты. Связь отечественной культурологии с философско-религиозной мыслью, художественной литературой.

Значение философских идей П.Я. Чаадаева для становления отечественной культурологии.

Славянофильство и западничество. Неославянофильство и культурологические идеи «почвенничества».

Концепция культурно-исторических типов. Н.Я. Данилевский. Историко-культурологические идеи К.Д. Кавелина.

Культурно-историческая школа А.Н. Пыпина, Н.С. Тихонравова. Семиотические подходы к изучению культуры. А. А. Потебня.

Религиозная культурологическая мысль в России: В.С. Соловьев, братья Трубецкие, С.Н. Булгаков. П.А. Флоренский, Н.Ф. Федоров, В.В. Розанов.

Учение А.А. Ухтомского о доминанте.

Герменевтические идеи Г.Г. Шпета, И.А. Бердяева, Г.П. Федотова.

Культурно-историческая психология. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия.

Идеи диалога и полифонии в культуре. Ю.Н. Тынянов, М.М. Бахтин.

Культурологические исследования мифа и литературы древности (О.М. Фрейденберг, Я.М. Голосовкер, А.Ф. Лосев).

Семиотическое направление — московско-тартуская школа (Ю.М. Лотман, В.В. Иванов, Б.А. Успенский и др.)

Креативно-деятельностные концепции культуры (Э.В. Ильенков, Г. Батищев, В.М. Межуев, А.И. Арнольдов, Н.С. Злобин).

Системно-функциональная концепция культуры Э.С. Маркаряна.

М. Каган о системе функций культуры.

Э. Ильенков о «заданности» способностей в геле культуры.

В. Библер и А. Гуревич о способах рефлексии основания культуры: идеология высших слоев или психология «молчаливого большинства».

Историко-культурологическое направление (Д.С. Лихачев, С.С. Аверинцев, Ю.Н. Давыдов, П.П. Гайденко, А.Я. Флиер).

Востоковедческие исследования в культурологии, компаративистика (Н.И. Конрад, В.В. Малявин, Е.Б. Рашковский, Б.С. Ерасов).

Исследование структуры и динамики культуры (Э.А. Орлова).

Современные тенденции в формировании отечественной культурологии: науки и учебной дисциплины (Обзор современной литературы по культурологии).

Тема 1.4. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАНИЯ

Подходы к определению культурологии (культурология как комплекс дисциплин; культурология как раздел дисциплин; культурология как метанаука).
Культурология в системе наук.

Предмет культурологии. Подходы к пониманию предмета культурологии.

Методы культурологии.

Понятие «культура». Многозначность термина. Обыденное понятие культуры (культурность, образованность, воспитанность и др.)

Соотношение понятия и конкретно-исторической действительности.

Подходы к определению понятия: деятельностный, аксиологический, информационно-ценностная программа деятельности, символическая деятельность, специфический способ жизни.

Основные категории и понятия культурологии.

Формирование культурных систем: основные принципы, условия их трансформации, типология и классификация культуры, формы культуры.

Подходы к типологизации культур: духовно-культурные или цивилизационный подход, природно-географический, художественно-системный, историко-стадиальное развитие.

Понятия субкультуры, контркультуры. Элитарная культура, массовая культура.

Культурно-исторические типы (древнеегипетская, вавилонская, эллинистическая, средневековая, постиндустриальная и т.д.). Культура и цивилизация: соотношение понятий.

Формы культуры. Конфессиональные (христианская, мусульманская и др.) Религия - феномен и форма культуры. Искусство как форма культуры. Культура нравственная, политическая, профессиональная, социально-сословная и др.

Динамика культуры.

Функции культуры (регулятивная, преобразовательная, аксиологическая, трансляционная, синтезирующая и др.).

Специфические системы взгляда на культуру: европоцентризм как сознание самоценности европейской культуры. Концепция поликультурности -

преодоление европоцентризма. «Восток» как антипод культуры европейской. О дионисийском и аполлоновском типе культуры Ф. Ницше. Теория «локальных культур». Н. Данилевский «Россия и Европа». О. Шпенглер о различии между культурой и цивилизацией. «Фаустовский тип культуры» (Шпенглер) как сущность западноевропейской культуры.

Цивилизационная теория А. Дж. Тойнби. «Западная цивилизованность»: теория «процесса цивилизации» Норберта Элиаса.

Историческая типология культур. О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, М. Вебер и др. Проблема принципа классификации типов культуры. Различия культур по их ментальности (П. Сорокин). Классификация по способу передачи информации (М. Маклюэн). Различия культур по типу производственной технологии (традиционный, индустриальный, постиндустриальный).

Проблемы «информационного взрыва».

Раздел 2. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 2.1. ВВЕДЕНИЕ

Периодизация европейской культуры (античность, средневековье, Ренессанс, Реформация, Просвещение, Новое время, культура информационного общества). Культура и история. Культура и цивилизация.

Типология культуры. Первобытность и цивилизация - этапы и стадии развития человечества. Культурно-исторические типы и цивилизации.

Тема 2.2. КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОСТИ

Антропогенез и культура. Полицентрическая и моноцентрическая версии происхождения и расселения человека.

Культурные аспекты антропогенеза: «человеческая» сущность первобытности (альтруизм в поведении первобытного человека, эстетические критерии антропогенеза). Орудийная деятельность первобытного человека как проявление творчества. Неолитическая революция и рождение цивилизации.

Понятие архаической культуры. Культура как форма жизни: создание нового типа реальности - духовного мира; культура как семиотический процесс (коммуникация, знаковое поведение). Символический человек. Язык и знаковые системы. Мифология и мифологическое мышление. Ритуал. Магия. Фетишизм. Тотемизм. Анимизм. Начало религии.

Параллелизм религиозных сюжетов. Мир смерти и жизни, архетип змеборчества. Религиозно-мифические архетипы и мировая культура. Значение религии в сложении мировой цивилизационной системы.

Роль ритуальных действий в трансляции производственного и социального опыта. Обычай и табу в системе архаических отношений. Обожествление сил природы и идолопоклонство. Понятие тотемизма. Языческие верования древних

людей. Первобытный фетишизм и представления о сверхъестественных связях между человеком и природой. Место архаического мифа в дописьменной культуре. Миф как форма коллективного самосознания. Миф о великом потопе, о Мировом дереве и другие сквозные темы архаических мифов. Орнаментальное искусство архаики и символика чисел. Сказка, поговорка и пословица в качестве «пережитков» архаической эпохи.

Архаика в современности. Полемика о «доисторичности» первобытности, понимание первобытности как предыстории.

Начало социальности. Взгляд культуры на природу социальных состояний. Возникновение общества как формы социальности человека. Община людей. Обмен дарами как фундаментальный принцип существования первобытного общества.

Начало этносов. Этническая история в природных, социальных, этнических процессах. Этническое самосознание.

Тема 2.3. КУЛЬТУРА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДРЕВНЕГО МИРА

Культура и цивилизация. Цивилизация - этап и стадия развития человечества, неравномерность исторического развития. Основные признаки цивилизации: письменность, ранний город, государство. Понятие конкретно-исторической цивилизации. Многообразие и цивилизационное единство культуры Древнего мира. Очаги цивилизаций в древности (египетская, шумеро-вавилонская и эгейская; доарийская культура долины Инда; Древний Китай II тыс. до н.э.). Типологические характеристики культуры древних цивилизаций. Речная цивилизация.

Понятия традиционной культуры, земледельческого общества, патриархального быта. Образ жизни, религия, искусство, образование, традиция и обычаи, нормы и ценности. Особенности религиозно-идеологической системы и восприятия мира. Язычество и Христианство.

Влияние религии на формирование исторических цивилизаций. Индуизм, Конфуцианство, Даосизм. «Осевое время». Начало Буддизма как поворотный момент в истории Восточной Азии. Начало зороастризма и новые тенденции в мировой культуре. Начало Иудаизма. Сходство и различие процессов.

Античная культура. Греческий полис как основа греческой культуры. Греческая философия и причины ее возникновения. Аристократия и демос: воззрения на место и роль в жизни общества. Афины и Спарта.

Нерасчлененность искусства и труда в античной культуре. Античный мир как единство пользы и красоты. Произведения искусства в качестве элементов быта, культа и политических собраний.

Своеобразие языческих культов античного мира. Отношение к богам греков и римлян. Мистерия и ее роль в античной культуре. Дух агонистики и

Олимпийские игры. Мифология и мифологическое сознание. Античная мифология. Боги и смертные. Мифологические представления древних о мире.

Классика. Пластическо-скульптурное мировидение греческой культуры. Классические образцы искусства (математика и изучение пропорций человеческого тела). Пифагорейская школа о человеке как микрокосмосе. Поиск космической гармонии (Поликлет). Античный театр, его происхождение и эволюция. Место античной трагедии и комедии в жизни античных граждан. Противостояние героя и рода в качестве главного «нерва» античного театра. Роль «мимесиса» и «катарсиса» в античном искусстве (Аристотель).

Эллинистическая культура. Эллинистические государства. Александрия.

Республика и империя Рима. Отеческие нравы. Нравы и обычаи имперского Рима. Рабы. Рим и варвары. Эллинистическая философия в преддверии христианства. Стоический идеал (апатия и атараксия). Кинизм(цинизм) о телесной жизни и материальном богатстве. Образ «мудреца» в эллинистических этических учениях.

Культура поздней Римской империи. Распространение христианства. Причины победы христианства. Христианизация Западного мира. Падение империи.

Тема 2.4. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Распространение христианства. Христианство в Средневековом обществе.

Арабо-мусульманский мир. Ислам.

Карл Великий. Папство. Рыцарство.

Диалог культур христианского и исламского мира.

Особенности западного религиозного взгляда на мир. Символизм и дуализм христианского мировосприятия. Догматы. Проблема веры и разума.

Христианская церковь как средоточие духовной жизни средневековья. Католическая церковь и процесс образования. Искусство в рамках христианского культа. Анонимность религиозного искусства. Проблема изображения метафизической реальности в средневековой иконописи. Христианский храм. Соотношение официальной и карнавальной культуры в эпоху средневековья (творчество Ф. Рабле). «Сумма теологии» Фомы Аквинского об иерархии форм природного бытия. Франциск Ассизский и проблема реабилитации естества.

Городская культура и социально-экономические изменения XII- XIV вв. Городские ереси. Христианская церковь и ответ на вызов общественных изменений. Абеляр. Средневековый Университет. Борьба папства и Государей. Император Фридрих II и король Филипп IV.

Этно-социальные изменения в Европе XIV - XV вв. и начало перерастания средневековых государств в национальные. Англия, Франция, Испания.

Особенности социально-культурных процессов в Италии. Итальянское и северное Возрождение. Города-коммуны Италии. Нидерланды. Формирование раннебуржуазных отношений.

Гуманистическая направленность культуры Возрождения. Университеты - центры светской образованности. Формирование художественной интеллигенции и ее роль в жизни общества. Гуманизм. Античная традиция и ее трансформация в культуре Возрождения. Особенности гуманизма и индивидуализма как образа жизни и культуры Возрождения. Гуманистические идеалы и борьба с религиозной ортодоксией. Лоренцо Валла. Возрожденческий титанизм. Н. Макиавелли: «Государь». Мифологизация и эстетизация действительности в эпоху итальянского Возрождения. Эстетизация быта в культуре Возрождения.

Джотто, Микеланджело, Л. да Винчи. Н. Кузанский.

Формирование пантеистической картины мира. Д. Бруно.

Тема 2.5. КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Предтечи реформации. Ян Гус. Джон Виклиф.

Реформация (духовные черты, культура буржуазного общества). Учение М. Лютера. Ж. Кальвин о профессиональном успехе как богоизбранности. Значение протестантизма для утверждения свободы совести и последующего отделения церкви от государства. Протестантская этика - духовная основа предпринимательских форм деятельности. Протестантизм и развитие личного самосознания.

Идея естественных прав человека. Раннебуржуазное понимание свободы и ответственности. Становление буржуазного правосознания (Д. Локк). Конституционная практика североамериканских штатов. Труд как мера достоинств человека.

Переход от религиозного креационизма к естественнонаучной картине мира. Обоснование естественной природы человека и проблема соотношения души и тела. Представление об объективных законах природы и эксперименте. Опытное естествознание (Ф. Бэкон). Становление мирового научного сообщества. Проблема границ реалистического взгляда на действительность.

Культ преобразующей силы человека. Становление идеологии капитализма. Роль капитала в организации научных изысканий. Естествоиспытатель и инженер в качестве центральных фигур Нового времени. Фаустовский человек (Гете, Шпенглер). Становление культа техники. Формирование системы «наука-техника-производство».

Эпоха Великих географических открытий и Расширение христианского мира.

Реализм в искусстве Нового времени. Эпоха Просвещения и ее идеалы. Д. Дидро. Эволюция художественного восприятия Нового времени.

Великая Французская революция и ее влияние на мировую историю, национальные государства США. Франция, Англия, Германия, Италия. Национализм.

Унификация и интернационализация образа жизни в индустриальную эпоху. Характер и темпы городской жизни. Восприятие и переживание времени в индустриальной городской среде.

Тема 2.6. КУЛЬТУРА XX ВЕКА

Влияние естественнонаучной революции и НТП на социокультурные процессы в Европе на рубеже XIX и XX веков. Наука как социальный фактор XX века. Технологическая основа формирования массовой культуры. Индустриальное производство и принцип тиражирования. Начало массового производства культурных ценностей. Маскульт как индустрия развлечений. Художественное творчество как самореализация и бизнес. Противостояние массового и элитарного искусства в культуре XX века. Элитарное искусство и проблема его восприятия. Формирование идеологии массовой культуры как культуры «для всех». Маскульт и его ориентация на «среднего человека». «Власть» прессы и массовые общественные движения.

Стереотипы массового поведения. Формирование тоталитарных режимов. Тоталитарные режимы первой половины XX века.

Урбанистическое влияние на сельскую жизнь в XX веке. Быт и досуг культуры XX века. Идеал «общества потребления» в западной культуре XX века. Критика вещизма как абсолютизации вещной формы богатства. Развитие рыночных отношений в сфере культуры. «Ширпотреб» как культура усредненного вкуса. Реклама в системе массовой культуры. Движение маскульта от быта до искусства. Массовое искусство и психология большинства. Искусство в качестве разновидности индустрии. Стереотип и его роль в массовом эстетическом сознании. Социальная психология и возможности манипулирования массовым сознанием.

Контркультура. Идея «самоопределения» человека и культуры. Антитоталитаризм как основное содержание контр культуры. Молодежные субкультуры.

Культура постмодернизма. Понятие модерна и ностмодерна в искусстве и в эстетике.

Компьютерная революция и сдвиги в процессе творчества. Отношения «человек-компьютер».

Мировые интеграционные процессы и культурный изоляционизм (арабский мир). Унифицирующее воздействие американской массовой культуры. Формирование общечеловеческой парадигмы в культуре в противоположность изоляционистским и унифицирующим тенденциям.

Тенденции постиндустриального развития: новые аспекты проблем XX века. Противоречивый путь к мировому единству как «единству многообразия». Противоречивые результаты научно-технического прогресса. Экология и культура.

Проблема «природа и культура» во второй половине XX века. Проблема безопасности НТП в свете экологического кризиса второй половины XX века. «Римский клуб». Военно-промышленная утилизация научных открытий и ситуация исторической ответственности ученого. Культурологические прогнозы: тенденции и перспективы культуры.

Раздел 3. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Тема 3.1. ВВЕДЕНИЕ

Концептуальные подходы к истории русской культуры. Культура и история. Исторический процесс как развитие культуры. Культура - смысл истории. Типология культур. Русская культура. Критерии выделения типа. Проблемы теоретического осмысления, идентификации и самоопределения (Запад или Восток, Евразия и т.д.). Русская культура в системе мировой культуры.

Своеобразие периодизации в отличие от истории европейской культуры. Типологические черты. Социально-исторические условия формирования русской культуры. Система ценностей русской культуры. Русская культура и христианская цивилизация.

Тема 3.2. РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ

Великое переселение народов и славяне. Источники о культуре славян. Субстрат русской культуры. Древнерусский этнос и другие. Славянский пантеон. Язычество.

Культура Руси как встреча культур: Русь - мир на пересечении Востока и Запада. Путь «из варяг в греки», династические браки и т.д.

Религиозная реформа князя Владимира и крещение Руси. Выбор веры: пути и альтернативы развития Руси. Византия и Русь. Просветители и книжники Руси (Кирилл и Мефодий, митрополит Илларион). Письменность, книжная культура. Православие. Христианство византийского типа. Проблема взаимоотношений христианства и язычества. Феномен «двоеверия».

Русская культура в ситуации монгольского владычества. Культура как фактор национального единства. Формирование национальной государственности.

Духовные идеалы и основы социально-политической жизни. Доктрина «Москва - третий Рим»: мессианская роль. Святая Русь. Сергей Радонежский. Исихазм. Старец Нил Сорский. Преподобный Иосиф Волоцкий. Расцвет культуры средневековой Руси. Максим Грек. Мир средневекового человека.

Тема 3.3. КУЛЬТУРА РОССИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Смута и самозванцы: культурный смысл. Церковный раскол и раскол в русском обществе. Мироощущение человека «бунташного века». Процесс «обмирщения культуры». Новые явления в художественном творчестве: литература, Московское барокко, парсунная живопись. С. Ушаков. Славяно-греко-латинская академия.

Реформы Петра Первого. Политика европеизации русского общества. Проблема культурного заимствования. Формирование дворянства. Идея службы отечеству. Светское образование. Специфика восприятия идей Просвещения в России. Русские просветители. Образование русского литературного языка. Стиль и традиции высокой культуры в России. Изменение системы жизненных ценностей. Светская живопись. Феномен женского портрета XVIII века. Барокко и классицизм в России: мировоззренческие и эстетические особенности.

Культурные процессы начала XIX века. Новые представления о месте России в мире, о назначении человека. Проблема русского Ренессанса. А.С. Пушкин. Классицизм и романтизм в художественной культуре. Образ Петербурга.

Проблема Запад или Восток: пути и альтернативы развития. Поиск национальной идеи. Идеологическое оформление государственной «русской идеи». Русская интеллигенция.

Русская традиционная культура (культура крестьянского мира). Русская провинция. Русская усадьба как явление русской культуры («культурное гнездо»).

Воздействие великих реформ на национальное самосознание. Государственное и общественное просветительство 1860-1870-х годов. Интеллигенция и культура. Роль литературы как «учителя жизни». Подвижничество как принцип демократической культуры. Реализм: принцип творчества и язык культуры. Меценатство. Культурная жизнь российской провинции.

Тема 3.4. КУЛЬТУРА РОССИИ XX ВЕКА

Российский капитализм и темпы его развития. Различия в хозяйственной культуре города и деревни. Земское самоуправление и общинные традиции. Противоречивые результаты реформы П.А. Столыпина.

Начало XX века и новые тенденции в искусстве. «Серебряный век» русской культуры. Развитие русской философии. Богоискательство. Модернизм (символизм, акмеизм). Русский авангард (кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм).

Соотношение художественной и социальной активности русской интеллигенции. Революция в России. Русская интеллигенция и революция. Октябрьская революция и проблема альтернативности в культурно-историческом процессе. Личности в истории России. Искусство и революция. Русский космизм и его идеи. Культура русского зарубежья.

Построение социализма в России. Культурная революция: политика государства, итоги. Формирование советского человека. Социалистический реализм. Тоталитарная культура советского общества. Оттепель. Искусство как орудие государственной политики. Освоение городской бытовой культуры. Критика мещанства как частного потребительского образа жизни. Советская интеллигенция и критика вещизма. Образ «обывателя». Формирование «советского человека» в искусстве. Проблема досуга и развлечений в советском обществе. Массовое искусство и место художника в советском обществе: культурная политика партии. Шестидесятники.

Период «застоя» и формирование диссидентского движения. Противостояние официоза и подпольных форм культуры. Явление андерграунда в контркультуре. Соц-арт.

Формирование рыночного хозяйства и психология «новых русских».

Тема 3.5. ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ И САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Древний Киев - перепутье народов и религий.

Религиозная реформа князя Владимира как столкновение язычества и христианства. Крещение Руси «огнем и мечом».

Русь в период монгольского владычества: проблема влияния монголов на русскую культуру. Рост русского Самосознания. Русская литература как форма национального самосознания.

Петровские реформы: проблема европеизации России. Щербатов М.М. «О повреждении нравов в России».

Проблема «Россия и Запад» и ее место в национальном самосознании. П. Чаадаев о роли России в мировом культурно-историческом движении («Философические письма»). Противоречивость отношения к западной культуре в России. Славянофилы и западники.

Разрыв между высокой и народной культурой в России. Русская идея.

Идеология, «почвенничества». Народники и практика «хождения в народ». Либерально-просветительская и революционная тактика воссоздания русского национального единства.

Панславизм. Н. Данилевский о славянской культуре и мировом развитии. Ф.М. Достоевский о «бесовстве» бескультурья и беспамятства. Историко-культурологические взгляды К. Кавелина. Российское западничество (Т. Грановский и др.) о путях вхождения в европейскую цивилизацию. Проблема «Россия и Запад» в российском революционном движении (Н. Чернышевский, В. Ленин). Нравственные искания (Л.Н. Толстой). Нравственность и революция (П. Кропоткин), Вл. Соловьев о мессианском предназначении России. Концепция «всеединства». Н. Бердяев: исследования о судьбе России, русской интеллигенции и русской демократии. К. Леонтьев о роли православного государства в судьбе

России. Русская культура и идеи христианского социализма. Традиции подвижничества и аскетизма в русской культуре и их проявление в революционном движении. Интеллигенция и революция. Опыт осмысления русской революции («Вехи», «Из глубины»). Религиозно-философские искания. П.А. Флоренский, В.В. Розанов. Опасности «духовного босячества» (А. Изгоев) Евразийство: опыт осмысления специфики России, ее развития. Духовная целостность нации на основе единства и самобытности. «Национальная идея» как духовная самоидентификация нации.

Современная Россия: поиск культурных корней и пути развития. Особенности российской цивилизации (Ионов, Юрганов). Государство и культура. Культурная политика РФ. Охрана культурного наследия: проблемы и задачи. Роль церкви в становлении культуры новой России: Православная церковь и другие конфессии.

2.4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме зачёта (после первого, второго и третьего семестра) и экзамена (кандидатского минимума; после прохождения всего курса).

Примерные вопросы к зачету

1. Культурология как система научного знания.
2. Понятие «культура».
3. Культура и природа.
4. Культура и религия.
5. Культура и история.
6. Культура как ценностная система.
7. Становление отечественной культурологии. Современные научные дискуссии о предметном поле культурологии.
8. Культура и мораль. Кризис морали как проблема современной культуры.
9. Культурные универсалии и формы социокультурного бытия.
10. Типология культур. Проблема типологизации культур.
11. Культура и цивилизация.
12. Социально-интегративная природа культуры. Культурогенез.
13. Культура как способ познания мира.
14. Культура как знаково-символическая система.
15. Структурно-функциональный подход к изучению культуры.
16. Художественная культура
17. Культурная политика на современном этапе.
18. Социальные типы культур. Субкультура.
19. Культура как динамическая система. Культурная динамика.
20. Миф как символическая форма культуры

21. Межкультурные коммуникации.
22. Культура и личность
23. Культура и техника.
24. Культура и общество.

Примерные вопросы для кандидатского экзамена
по теории культуры:

1. Многозначность понятия культуры
  2. Культура как система ценностей
  3. Культура как традиция. Культурное наследие
  4. Культура как семиотическая система. Знак и символ; означающее и означаемое
  5. Культура и мифология. Стадии развития мифа
  6. Формационный подход (парадигма) в исследовании культуры. Основные концепции: эволюционизм, марксизм etc.
  7. Цивилизационный подход (парадигма) в исследовании культуры. Культурно-историческая концепция Н.Я. Данилевского: культурно-исторические типы
  8. Культурно-историческая концепция О. Шпенглера; культура и цивилизация
  9. Культурно-историческая концепция К.Н. Леонтьева: «триединый процесс»
  10. Этногенетическая концепция Л. Гумилева
  11. Культурно-историческая концепция А. Тойнби; вызов и ответ
  12. Эстетические, этические и религиозные аспекты культуры
  13. Эстетические аспекты культуры. Основные эстетические категории и концепции
  14. Феномен гениальности в культуре, искусстве
  15. Концепция культуры, искусства Ф. Ницше: аполлонизм и дионисийство
  16. Этические аспекты культуры. Этнос; мораль и нравственность. Виды этик
  17. Религиозные аспекты культуры. Религия и магия (по Дж. Фрэзеру); мировые религии
  18. Концепция культуры Й. Хейзинги: культура как игра; типология игр, по Р. Кайюа
  19. Концепция культуры, искусства К.Г. Юнга: архетипы
  20. Культурно-историческая концепция А.С. Хомякова: иранство и кушитство в культуре, искусстве
  21. Культурно-историческая концепция славянофилов (И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин)
  22. Концепция культуры, искусства Г. Башляра: культурные «комплексы»
  23. Концепция культуры, искусства Д.С. Лихачёва
  23. Культурно-исторические аспекты «Легенды о Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского
  24. Порядки симуляции в западноевропейской культуре, по Ж. Бодрийяру
  25. Концепции современной культуры как «массовой культуры»: массовое общество, «массы»
  26. Специфика современной культуры: глобализация, постмодерн, клиповое мышление
- По истории культуры:

1. Культура Древней Руси. Основания и своеобразие
2. Отечественная культурно-историческая система. Культура Московской Руси
3. Культура России Имперского периода. «Петровские реформы», псевдоморфоз
4. Серебряный век русской культуры (кон. XIX - нач. XX вв.): символизм, «декаданс»
5. Отечественная культурно-историческая система в Советский период
6. Культура Восточной Римской империи («Византии»). Основания и своеобразие
7. Западноевропейская («Фаустовская») культурно-историческая система: культура Средневековья
8. Западноевропейская культурно-историческая система: культура Эпохи Возрождения
9. Западноевропейская культурно-историческая система: культура Нового времени, Просвещения («Модерн»)
10. Культура Древнего Египта. Основания и особенности
11. Культура Древнего Шумера. Основания и особенности
12. Культура Древнего Китая. Основания и своеобразие
13. Культура Древней Японии. Основания и своеобразие
14. Культура Древней Индии. Основания и своеобразие
15. Культура Древней Греции («Аполлоновская культура»). Основания и своеобразие
16. Культура Древнего Рима. Основания и своеобразие
17. Культура Древнего Ирана. Зороастризм. Основания и своеобразие
18. Древне-Хеттская культура. Основания и особенности
19. Культура культурно-исторических систем Америки (майя, ацтеки, инки). Основания и особенности
20. Ранняя история культуры: палеолит, мезолит и неолит
21. Древние археологические культуры на территории исторической России

2.5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Исследовательские задания

Исследовательские задания представляют собой изучение текстов первоисточников по теме, в соответствии с выбранной темой исследования, с последующим устным ответом и собеседованием по изученной литературе.

Примерный список первоисточников (на выбор):

- Аксаков К.С. «О современном человеке»
 Белый А. «Символизм как миропонимание»
 Барт Р. «Мифологии», «S\Z»
 Бахтин «Проблемы поэтики Достоевского», «Творчество Рабле...», «Автор и герой в эстетической деятельности» etc.
 Башляр Г. «Психоанализ огня», «Вода и грезы», «Грезы о воздухе», «Грезы о земле»
 Бердяев Н.А. «О назначении человека», «Воля к жизни и воля к культуре» etc.
 Де Бовуар С. «Второй пол»

Бодрийяр Ж. «Соблазн», «Символический обмен и смерть», «Система вещей», «Симулякры и симуляции», «Общество потребления» etc.

Бьюкенен П. «Смерть Запада»

Вебер М. «Протестантская этика и дух капитализма»

Вышеславцев Б.П. «Этика преображенного эроса»

Галковский Д. «Бесконечный тупик»

Гачев Г. «Национальные образы мира», «Исповесь», «Русский эрос»

Гумилев Л.Н. «Этногенез и биосфера земли» etc.

Даймонд Д. «Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие – к гибели», «Ружья, микробы и сталь»

Данилевский Н.Я. «Россия и Европа»

Дебор Г. «Общество спектакля»

Достоевский Ф.М. «Дневник писателя»

Ильин И. «О сопротивлении злу силою»

Камю А. «Бунтующий человек», «Эссе об абсурде»

Канетти Э. «Масса и власть»

Кант И. «Основоположение к метафизике нравов», «Религия в пределах только разума»

Кара-Мурза С.Г. «Манипуляция сознанием», «Идеология и мать ее наука», «Потерянный разум», «Антимиф», «Демонтаж народа» etc.

Кассирер Э. «Философия символических форм»

Киреевский И.В. «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России»

Кристева Ю. «Силы ужаса»

Кураев А. «Сатанизм для интеллигенции» etc.

Кьеркегор С. «Или-или», «Наслаждение и долг», «Страх и трепет», «О понятии иронии» etc.

Лебон Г. «Психология масс», «Психология народов»

Леви-Стросс К. «Путь масок», «Первобытное мышление» etc.

Леонтьев К.Н. «Византизм и славянство», «Записки отшельника», «Средний европеец...»

Лихачёв Д.С. «Текстология» etc.

Лосев А.Ф. «Диалектика мифа», «Мифология греков и римлян»

Лосский Н.О. «Характер русского народа»

Мамфорд Л. «Миф машины»

Мамардашвили М. «Лекции о Прусте»

Маркузе Г. «Эрос и цивилизация», «Одномерный человек»

Монтень М. «Опыты»

Ницше Ф. «Рождение трагедии из духа музыки», «Генеалогия морали», «Сумерки идолов», «Воля к власти» etc.

Ортега-и-Гассет Х. «Восстание масс»

Паскаль Б. «Мысли»

Пропп В.Я. «Исторические корни волшебной сказки»

Платон «Государство»

Розанов В.В. «Опавшие листья», «Уединенное», «Мимолетное», «Последние листья» etc.

Руднев В. «Характер и расстройства личности», «Тайна курочки Рябы: безумие и успех в культуре»

Свендсен Л. «Философия скуки», «Философия моды»

Солоневич И. Л. «Народная монархия»

Соловьев В.С. «Три разговора»

Тайлор Э. «Первобытная культура»

Тихомиров Л. «Религиозно-философские основы истории»

Тойнби А. «Исследование истории»

Толстой Л.Н. «Исповедь»

Фрейд З. «Тотем и табу», «По ту сторону принципа удовольствия»

Флоренский П.А. «Столп и утверждение истины», «Философия культа», «У водоразделов мысли»

Фрэзер Д. «Золотая ветвь»

Фромм Э. «Иметь или быть», «Искусство любить»

Фуко М. «Слова и вещи», «Надзирать и наказывать», «Воля к истине», «Забота о себе»

Фукс Э. «История нравов»

Хомяков А.С. «Записки о всемирной истории»

Хейзинга Й. «Homo ludens»

Честертон Г. «Вечный человек»

Шестов Л.И. «Апофеоз беспочвенности», «На весах Иова», «Афины и Иерусалим» etc.

Шпенглер О. «Закат Европы»

Энгельс Ф. «Происхождение семьи, частной собственности и государства»

Эрн В.Ф. «Борьба за логос»

Юнг К.Г. «Воспоминания, сновидения, размышления», «Архетип и символ» etc.

«О Великом Инквизиторе. Достоевский и последующие»

«Вехи»

«Из глубины»

2.6. ЭЛЕКТРОННЫЕ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ, СПРАВОЧНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И Т.П.) РЕСУРСЫ

Для организации самостоятельной подготовки обучающихся по дисциплине, каждый обучающийся обеспечен доступом к следующим электронным справочным ресурсам:

<http://www.iprbookshop.ru/>

Курс лекций по Истории и теории культуры:

<https://www.youtube.com/channel/UCuoyxGAIaBNuNkmZENqwBCQ/videos>

В читальном зале библиотеки Института Наследия организован доступ к фондам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), а также к информационной системе Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1 Специализированные лаборатории (в том числе научные) и классы, основное учебное оборудование (комплексы, установки и стенды)

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы Института для изучения дисциплины «Теория и история культуры»:

1. Аудиторный фонд (ауд. 106, ауд.221).
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий.

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по дисциплине «Теория и история культуры».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

3.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационно-телекоммуникационные технологии.

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном процессе: компьютерные сети, терминалы (компьютер, сотовые телефоны, телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы). Все аспиранты имеют доступ к электронной информационно-образовательной среде.

Институт располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Windows 7 Home Basic 6PFHQ-8YDK6-B7YPW-34DGY-BQKQD, MS OFFICE 2010 Microsoft Open L № 60620912, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 7E0160526103752783352

Windows 7 Pro, MS Office 2007, Microsoft Open L № 46211187, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 17E0160526103752783352

Windows 7 Pro, MS Office 2007, Microsoft Open L № 46211187, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 17E0160526103752783352

Windows 7 Pro, MS Office 2007, Microsoft Open L № 46211187, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 17E0160526103752783352

Windows 8.1 вместе с моноблоком, MS Office 2007, Microsoft Open L № 46211187, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 17E0160526103752783352 ABBYY Finereader 10 Corporate Edition № AF90-3U1P05-102

Windows 7 Pro, MS Office 2007, Microsoft Open L № 46211187, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 17E0160526103752783352

Windows 7 Pro, MS Office 2007, Microsoft Open L № 46211187, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 17E0160526103752783352

Windows 7 Home Basic 6PFHQ-8YDK6-B7YPW-34DGY-BQKQD, MS OFFICE 2010 Microsoft Open L № 60620912, Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 2 year Renewal License № 17E0160526103752783352

В учебном процессе применяются современные средства вычислительной техники, сетевые технологии. Некоторые персональные компьютеры, находящиеся в распоряжении секторов, доступны аспирантам при выполнении научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ.

Все компьютеры учебного класса и большинство компьютеров Института объединены в локальную телекоммуникационную сеть и подключены к Internet. Через Internet пользователям доступны ресурсы библиотеки института, электронные версии журналов по профилю и другие источники информации.

Учебные помещения в достаточной мере оснащены приборами и оборудованием специального назначения.

В Институте создана благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций учащегося, всестороннего развития его личности, способствующая освоению им основной образовательной программы соответствующего направления подготовки.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Васильев Г.Е. Введение в философию культуры. М., 2009.
2. Доброхотов А.Л. Телеология культуры. 2013.
3. История мировой культуры. Под ред. Т.Ф. Кузнецовой.

4. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993.
5. Культурология. XX век. Энциклопедия.
6. Сравнительное изучение цивилизаций. Сост. Б.С. Ерасов. 1998.
7. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
8. Сьюзен Лангер. Философия в новом ключе: исследование символики разума, ритуала и искусства. М.: Республика, 2000.
9. Мацумото Д. Психология и культура. 2-е изд. М., 2016.
10. Океанский В.П., Океанская Ж.Л. Наука о культуре: теория и история: (метафизика и персонология): учебное пособие. Иваново: ШПГУ, 2011.
11. Петрашкевич-Тихомирова О.М. Культурология как теория культуры: учебное пособие. М.: Академический проект, 2012.
12. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 2001.
13. Семиотика. Сост., вступ. Статья и общая ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.
14. Соколов Э.В. Культурология. Очерки теории культуры. М., Любое издание.
15. Солонин Ю.Н. Культурология. М., 2010.
16. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. Любое издание.
17. Щеглова Л.В., Шипулина Н.Б., Саенко Н.Р. Культурология. Единство и многообразие форм культуры. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.

Дополнительная литература

1. Алакшин А.Э. Культурология: взгляд на мировую культуру. Тексты лекций. СПб.: Петрополис, 2012.
2. Антология исследований культуры. Интерпретация культуры. СПб., 1997. (Серия «Культурология. XX век»)
3. Ауэрбах Э. Мимесис. М.-СПб., 2000.
4. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
6. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
7. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
8. Бердяев И.Л. Философия свободы; смысл творчества. М., 1989.
9. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.
11. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990.
12. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.
13. Борзова Е.П. Сравнительная культурология. Тт. 1,2: учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.
14. Быстрова Т.Ю. [и др.] Культурология. Учебник. Екатеринбург: УФУ, 2014.
15. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
16. Вехи. Из глубины. М., 1991.
17. Вехи. Из глубины. Сб. статей о русской революции. М., 1990.
18. Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995.

19. Гачев Г. Ментальность народов мира. М., 2008.
20. Гегель Г.В. Философия истории. СПб., 1993.
21. Голосовкер Я.М. Логика мифа. М., 1987.
22. Горностаева Л.Г. Основы культурологии [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: МГУП, 2011.
23. Губин В.Д., Некрасова Е.Н. Философия культуры: учебник. М.: РГГУ, 2020.
24. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.
25. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 1998.
26. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 2008.
27. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М., 1993.
28. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
29. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 2008.
30. Данилевский И.Я. Россия и Европа. М., 1992.
31. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. М., 1989.
32. Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991.
33. Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991.
34. Кассирер Э. Философия символических форм. В 3-х тт. М., 2021.
35. Культурология: люди и идеи. М., 2006.
36. Культурология. В 2 т. М., 2007.
37. Кучмаева И.К. Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. М., 2006.
38. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
39. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
40. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.
41. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.
42. Ленин В.И. Государство и революция. ПСС. Т. 33.
43. Леонтьев К. Избранное. М., 1993.
44. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
45. Лихачев Д.С. Возникновение древнерусской литературы. М., 1984.
46. Лихачёв Д.С. О жизни. М., 2019.
47. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. М., 1989.
48. Лихачёв Д.С. Письма о добром. М., 2020.
49. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
50. Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
51. Лихачев Д.С. Сочинения. В 3-х т. М., 1990.
52. Лихачёв Д.С. Текстология. М., 1964.
53. Лихачёв Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 2015.
54. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1996.
55. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
56. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
57. Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т. Таллин, 1993.
58. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.
59. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб., 1994.

- 60.Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
- 61.Мамфорд Л. Миф машины. М., 2001.
- 62.Маркарян Э. О генезисе человеческой деятельности и культуры. М., 1977.
- 63.Маркс К. Экономико-философские рукописи 1884 года // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 42.
- 64.Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006.
- 65.Межуев В.М. Культура и история. М., 1977.
- 66.Мифы народов мира. В 2-х т. М., 1980.
- 67.Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
- 68.Ортега-и-Гассет Х Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- 69.Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 1991.
- 70.Очерки по истории мировой культуры. Учеб.пособие. Под ред. Кузнецовой
Т.Ф. М., 1997.
- 71.Пайман А.. История русского символизма. М., 1998.
- 72.Панарин А.С. Православная цивилизация. М., 2014.
- 73.Панарин А.С. Испытание глобализмом. М., 2002.
- 74.Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.
- 75.Пивоев В.М. Философия культуры: учебное пособие для вузов. М.:
Академический проект, 2020.
- 76.Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1996.
- 77.Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969.
- 78.Розанов В.В, Сочинения. М., 1990.
- 79.Розанов В.В. Сумерки просвещения. М., 1990.
- 80.Русская идея: Сб. статей. (П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, В.Г. Беллинский,
Ф.И. Тютчев, А.И. Герцен и др.). М., 1992.
- 81.Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987.
- 82.Садохин А.П., Т.Г. Грушевицкая История мировой культуры: учебное
пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
- 83.Сиднева Т.Б., Долгова Н.Б., Булычева Е.И. История и философия культуры
и искусства: учебное пособие. Нижний Новгород: НГК им. М.И. Глинки,
2013.
- 84.Соловьев В.С. Сочинения. В 2-х т. М., 1988.
- 85.Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество, М., 1992.
- 86.Суслова Т.И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие.
Томск: ТГУСУР, 2012.
- 87.Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
- 88.Теплов Н.В. Что такое культура и что такое гениальность с точки зрения
развития культуры. М., 1902.
- 89.Тойнби А. Постыжение истории. М., 1992.
- 90.Уайт Л.А. Понятие культуры // Культура, художник, общество. М., 1992.
- 91.Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
- 92.Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я». М., 1925.
- 93.Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990,
- 94.Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986,
- 95.Фрэнгер Дж. Золотая ветвь. М., 1986.

96. Фуко М.П. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. М., 1977.
97. Фуко МЛ. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
98. Хёйзинга И. Homo ludens. М., 1997.
99. Шпенглер О. Закат Европы. В 2-х т. М., 2002.
100. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
101. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

МОДУЛЬ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа рассчитана на аспирантов, соискателей ученой степени, исследователей в области теории и истории искусства. Её целью является обеспечение возможности для получения как можно более полного и глубокого представления об искусстве как феномене и сфере изучения. Программа решает задачи овладения необходимыми для ученого знаниями и познавательным инструментарием.

При подготовке программы учитывались временные, профессиональные и образовательные факторы, заданные спецификой контингента аспирантуры Института Наследия. Эта специфика характеризуется чертами, сочетающими обязательный образовательный уровень, высокий профессионализм практических навыков, знание материала исследования из опыта непосредственной деятельности и необходимость актуализации и универсализации общеобразовательной базы, изначально сформированной у аспирантов в зависимости от сферы их специализации. Поэтому изучение теории и истории искусства обусловлено не только расширением и углублением, но и систематизацией накопленного объема.

Программа ориентирована на формирование искусствоведческого мировосприятия исследователя, навыков научного подхода к явлениям и процессам искусства.

Программой предусмотрено самостоятельное изучение материала, установление приоритетов, исходя из задач конкретного исследования и позиции исследователя. Рекомендованная литература не является полным перечнем существующей.

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Цель дисциплины – создание предпосылок для формирования научных представлений об искусствоведческой проблематике специалистов с высшим гуманитарным образованием независимо от профиля полученного образования.

Задачи дисциплины:

- содействие усвоению искусствоведческого категориального аппарата;
- ознакомление с существующими теоретико-методологическими подходами к исследованию проблем разных видов искусства;
- содействие овладению методам исследования избранной научной искусствоведческой проблемы;

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Аспирант, должен:

Знать:

- содержание основных разделов курса;
- последние достижения в сфере теоретических и практических достижений в избранной области исследования.

Уметь:

- пользоваться полученной теоретической информацией в процессе подготовки текста диссертационного исследования;
- применять полученные знания в ходе практики, во время занятий с разными категориями обучающихся;
- грамотно пользоваться полученными знаниями в целях повышения эффективности своей профессиональной деятельности.

Владеть навыками:

- критической оценки тех или иных как художественных произведений современности, так и теоретических взглядов, изложенных в трудах современных исследователей;
- поиска новой информации, связанной с исследовательскими задачами в избранной области научного познания.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование разделов и тем	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1	2	3	4
1.	Раздел I. Теоретические основы искусства.		
	1.1. Роль искусства в обществе.	12	12
	1.2. Творческая личность и творческий процесс в искусстве.	6	6
	1.3. Морфология искусства	2	2
	1.4. Искусство и социум	2	2
	1.5. Теоретические основы художественно-критической аналитики произведений разных видов искусства	4	4

2.	Раздел II. Общая история искусства		
	2.1. Исторические закономерности развития искусства	6	6
	2.2. Миф и искусство древнего мира	10	10
	2.3. Искусство средневековья и Ренессанса	10	10
	2.4. Искусство эпохи Возрождения	10	10
	2.5. Искусство XVII-XVIII веков	10	10
	2.6. Искусство XIX века	10	10
	2.7. Искусство XX века	10	10
3.	Раздел III. Специальная теория и история отдельных видов искусства		
	3.1. Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика	6	6
	3.2. Архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн	6	6
	3.3. Литература	10	10
	3.4. Музыка	10	10
	3.5. Театр	8	8
	3.6. Кино	12	12
	Всего	144	144

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСКУССТВА

Тема 1.1. РОЛЬ ИСКУССТВА В ОБЩЕСТВЕ

Природа искусства как социального и духовно-художественного явления. Типология наук и типология научных методов исследования. Научное и художественное знание: сходство и различие. Разные методологические подходы к исследованию научных и художественных явлений и процессов.

Философия и искусствознание. Эстетика и искусствознание. Степень верифицируемости суждений, связанных с исследованием различных явлений, в том числе и в области художественно-культурной практики. Моделирование объектов исследования и его возможности в области художественной деятельности и познания. Виды искусства, в которых данный метод предпочтителен. Компаративный метод исследования в практиках разных видов искусства. Структурно-функциональный анализ и его применимость к исследованию художественных явлений. Синергетика как вариант

диалектического метода исследования артефактов. Характеристика различных визуальных моделей, с помощью которых исследуется развитие художественных процессов и явлений: линейная, циклическая, древовидная, синусоидная и другие. Возможности использования разнообразных методов конкретно-социологического исследования в сфере искусства (наблюдение, интервью, опросный метод, биографический метод и другие). Герменевтический, семиотический методы исследования в искусствознании. Место психологических исследований в анализе творческой личности.

Тема 1.2. ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ИСКУССТВЕ

Значение психологических и педагогических исследований для изучения особенностей творческой личности. Типологии личностей вообще и творческих в частности. Теоретические основы изучения творческого процесса. Механизм творческого процесса. Проблема способностей. Творческий процесс и волевые качества творца. Природа ассоциативного мышления. Роль ассоциаций в решении художественных задач.

Художественное мышление и художественный образ. Л. Выготский о художественном образе. Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Художественный образ как семиотическая целостность. Художественный образ и знак. Художественный образ и символ. Механизм интерпретации художественного образа как культурного феномена.

Типическое в художественном образе. Символика и знаковость в процессе создания и прочтения художественного образа. Роль символики и знаковости в тексте и контексте произведения искусства. Национальная специфика деятельности личности в искусстве. Творческий процесс как динамическая структура. Роль бессознательного в художественном творчестве. Специфика творческого процесса в различных видах искусства, исторические особенности и динамика форм творческой деятельности. Основные этапы творческого процесса.

Тема 1.3. МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА

История морфологических учений об искусстве. Мифологические представления о морфологии искусства и его генезисе. Теория Аристотеля. Становление новых представлений о социальной значимости искусств в эпоху Ренессанса. Новые морфологические системы 17-18 вв. Линейная система Г. Гегеля и ее отличие от структурных моделей более позднего времени. Морфологическая система В. Белинского как образец для экстраполяции внутривидовых градаций в сферу других искусств.

Представления о морфологии искусства в Новейшее время.

Пространственные искусства. Особенности художественного образа как условие деления вида искусства на подвиды и жанры. Специфика отдельных пространственных искусств. Система родов и жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-прикладном искусстве. Взаимодействие пространственных искусств друг с другом и с искусствами. Представления о художественной природе дизайна, инсталляции, рекламы.

Временные искусства. Особенности формирования художественного образа. Генезис музыки и литературы. Специфика структурного анализа родовых и жанровых характеристик в музыке и литературе. Взаимодействие музыки и литературы с другими видами искусств.

Синтетические виды искусства. Генезис театра и его специфика в различных национальных культурах. Подвиды и жанры театрального искусства. Формирование кино как искусства. Система подвидов и жанров кино. Взаимовлияние театра и кино в культуре XX века. Теоретические представления о художественной природе цирка, эстрады, телевидения.

Тема 1.4. ИСКУССТВО И СОЦИУМ

Место искусства в социально-культурной жизни общества (генезис, эволюция). Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (теоретический и исторический аспекты). «Религиозные корни» дерева «европейской культуры» по С. Булгакову; специфика религиозного и художественного образа; эстетизация символов веры в мировых религиях и художественный канон по А. Лосеву как «количественно-структурная модель мира». Традиция взаимодействия этического и эстетического начал в искусстве: вечные темы и их интерпретация в системе художественных образов. Дихотомия политических и художественных аспектов жизни социума: проблема свободы творчества в различные исторические эпохи, значение «государственных муз» по Г. Плеханову; аллюзия как средства художественного осмысления политической практики и как средство воздействия на нее. Антиномичность логического и образного способов постижения действительного как основа соотношения искусства и науки в истории общества: тенденция изучения данной антиномии от Аристотеля до наших дней; естественнонаучные и социологические аспекты изучения связи искусства и обществ в XX – начале XXI вв. Формирование основных функций искусства в жизни общества. Содержание основных и дополнительных функций искусства. Актуализация тех или иных функций искусства в разные периоды жизни общества.

Тема 1.5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КРИТИЧЕСКОЙ АНАЛИТИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

Художественно-аналитический (художественно-критический) разбор произведения искусства как составная часть искусствознания и самостоятельный вид творчества. Многоцелевой характер художественной аналитики. Социальные функции художественной аналитики. Художественная аналитика как способ просвещения, профессионального обучения, как поиск путей совершенствования профессионального мастерства. Интерпретация «художественного текста и подтекста» как деятельность и результат художественно-аналитической практики. Исторический контекст смены художественно-критических оценок. Место традиции, канона в художественно-критическом разборе произведения искусства. Цензурная функция художественной аналитики. Мистификаторская роль художественной аналитики в профессиональных суждениях специалистов

разного направления художественной деятельности. Условия объективности художественной оценки произведения искусства. Мера объективного и субъективного в оценке произведения искусства. Природа профессиональной интуиции художественного критика.

Классика как объект художественной интерпретации. Формирование и развитие представлений о классике в истории искусства (европейская традиция – римская античность, Г. Буде, И. Винкельман). Современные значения термина «классика». Парадоксальность становления представлений о классике в художественном сознании отдельных эпох.

История теоретических представлений об интерпретации (античность, средневековье, классицизм, Просвещение). Теории И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Подходы к интерпретации в русской научной мысли XIX в.; частные варианты подхода к интерпретации литературного текста (биографический, культурно-исторический, психологический). Концепции, сформированные в конце XIX и в XX вв. (герменевтика, семиотика); рецептивная эстетика; структурализм; постмодернизм.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Тема 2.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА

Религиозно-сотериологическая основа искусства в древности и историческая судьба этой культурно-художественной традиции. Художественный аспект мифа и ритуала, аскезы и культа. Пространство близости к Богу и время вечности в искусстве. Художественный аспект магии и мистики. Религиозный символ в искусстве. Искусство и канон. Утилитарное и художественное. Имперсональность первобытного искусства. Памятники первобытного искусства.

Мифологические истоки искусства древнего мира. Бог, человек, природа и социум в мифе. Художественный образ и мифологическое сознание. Процесс дифференциации искусств в культуре древности. Индивидуализация и профессионализация в искусстве. Демифологизация и десакрализация в искусстве.

Формирование художественных стилей как отражение новых социально-исторических процессов в системе взаимодействия искусства и общества. Дефиниция стиля. Канон и стиль. Категориальные характеристики художественных стилей. Эволюция художественных стилей. Взаимодействие стилей со вновь формирующимися течениями и методами. Характеристика образной системы отдельных художественных стилей (романский, готика, барокко, рококо, классицизм). Судьбы художественных стилей в XIX и XX вв. и дискуссионный характер их идентификации в отдельных видах искусства.

Формирование художественных направлений в процессе эволюции искусства. Эволюция художественных направлений XVIII-XIX вв. Художественные направления второй половины XIX в., их взаимодействие и полемика. Направление и метод (романтизм). Направление в системе свободной

художественно-идеологической ориентации (модернизм как парадигма искусства XX века).

Формирование художественных методов. Своеобразие категории метода в искусствоведении и других гуманитарных науках. Генезис методов реализма и романтизма. Романтизм как стиль, как направление и как метод. Специфика романтического мировоззрения и художественного образа. Эволюция реализма. Специфика реализма в различных видах искусства. Судьба реализма в XX веке.

Тема 2.2. МИФ И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Проблематика мифа и мифотворчества. Миф как первоисточник искусства, как явление универсальное, метаисторическое. Основное направление изучения: строение мифосистем, мифологического мышления, происхождения и сущности мифа, динамики жизни.

Строение мифологических систем (персонажи, пантеон и принцип его организации, функциональная классификация богов). Космогония, ее способы (стихийное порождение и осмысленное творение, виды космогонии); теогония; антропогония. Пространство и время в мифе.

Демифологизация, трансформация мифа в другие культурные формы. Интерпретация мифов в искусстве на стадии его генезиса и в позднейшие эпохи.

Источники изучения первобытной культуры и их интерпретация. Космос и социум в искусстве архаики. Особенности «первобытного реализма» и «схематизма», художественный аспект древнерусского (славяно-финского) язычества. Осевое время и судьбы искусства. Постосевые культурно-художественные синтезы.

Художественные феномены Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет, Индия, Китай, Иран (эпоха Ахеменидов). Художественный мир Древней Греции: пластические, вербальные, синтетические основы формирования образной структуры. Человек в системе художественных воззрений и в практике искусства Древней Греции: творец и объект воплощения. Художественная жизнь Древнего Рима: отражение социально-политических реалий, принципы интерпретации личности, религиозные влияния.

Тема 2.3. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА

Художественные особенности раннехристианской культуры. Значение миграционных процессов для художественных процессов в эпоху средневековья. Искусство христианского Средневековья. Искусство мусульманского средневековья. Секуляризация искусства средневековья (специфика процессов в Западной Европе, на Востоке, в Древней Руси). Формирование художественных стилей в культуре средневековья. Эволюция видов и жанров искусства (живопись, архитектура, музыка, литература, театр). Специфическая модель мира в искусстве Византии, и ее влияние на формирование древнерусского искусства; проблема синтеза искусств. Заимствования и оригинальность древнерусского искусства (архитектура, монументальная живопись, музыка, словесность). Роль канона в средневековом искусстве: историко-типологический и семиотический аспекты. Проблема карнавализации в искусстве Средневековья.

Искусство Ренессанса: исторические корни, эстетический идеал, новаторство в отдельных видах искусства. Человек в искусстве Ренессанса. Периодизация Ренессанса, характеристика конкретных периодов с точки зрения преемственности художественных принципов и отдельных памятников. Преодоление деперсонализации средневековой культуры. Слово – зрелище – музыка: основные художественные параметры искусства Запада и Востока.

Тема 2.4. ИСКУССТВО XVII-XVIII ВЕКОВ

Социально-экономический и нравственный контекст европейской культуры XVII века. Антиномичность барочной картины мира по отношению к ренессансному антропоцентризму. Отражение общественной поляризации в художественных стилях (эволюция барокко, становление и внутренние противоречия классицизма, место рококо в художественной культуре эпохи). Специфика актуализации отдельных художественных стилей в конкретных видах искусства.

Становление идеологии и художественной системы Просвещения. Роль европейских философов в разработке художественной проблематики эпохи. Человек, природа, цивилизация, искусство в картине мира эпохи Просвещения. Тесное взаимодействие философско-эстетической и художественной сфер в творчестве ведущих представителей эпохи (персоналии, теории).

Становление русского искусства в контексте европейской культуры второй половины XVII в. и XVIII в. Трансформация европейских традиций, своеобразие русского искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр).

Тема 2.5. ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Социокультурная ситуация в Европе после революции 1789 г. Национальная специфика художественной рефлексии над политической и экономической практикой. Философские идеи рубежа XVIII и XIX вв. Нравственная оценка Великой французской революции и наполеоновских войн. Художественные реалии начала XIX.

Философские и эстетические основы романтизма. Влияние И. Канта, Г. Гегеля на романтическую философию и теорию искусства. Проблема интерпретации в трудах Ф. Шеллинга. И.-В. Гете как мыслитель и художник. Связь нравственно-философских идей Ф. Шиллера с романтизмом. Национальная специфика романтизма в искусстве отдельных стран Западной Европы и в России.

Формирование новых художественных тенденций в искусстве Юго-Восточной и Центральной Азии. Влияние классических культурных форм на развитие культуры стран Востока. Закрепление модернизированных религиозно-философских реалий. Колонизаторская политика и взаимодействие искусства Европы и Азии.

Социальная динамика середины XIX в. в Европе и изменение художественной ситуации. Развитие научного позитивизма и его влияние на формирование новых художественных практик. Личность и социум в новых культурных условиях. Интеграция России в мировой художественный процесс.

Методологические и эстетические основы формирования художественных стилей и направлений на рубеже XIX и XX вв. Интенсивность взаимодействия интеллектуального и художественно-образного начал в культуре XX в. Эмоционально-психологические характеристики художественной культуры рубежа веков. Хронотоп русской культуры в художественном сознании рубежа веков. Синтез искусств как художественное выражение поиска духовной гармонии личности (творческий опыт ведущих представителей театра, музыки, живописи, литературы).

Тема 2.6. ИСКУССТВО XX ВЕКА

Фигура творца в искусстве XX века. Проблема ценности личности в свете религиозно-культурного кризиса, краха традиционных идеалов (художник как культурный герой и трикстер); степени свободы и формы отчуждения; натурализация и социализация личности в культурной практике; экзистенциальная проблематика творца в XX веке.

Модернизм как парадигма искусства XX века, как метод и идеология. Общекультурные и основные черты; кризис теории отражения и подражания природе; разрыв с художественной традицией. Футуризм и неоклассика. Раннее модернистское искусство; дизайн; модернизм как жизнестроительство; социальный дизайн. Своеобразие отдельных видов искусства в контексте модернизма; модернизм (авангард) в СССР.

Метаморфозы модернизма (духовные искания второй половины XX в. в зеркале экзистенц-реализма); абсурдистское мироощущение и его художественные проекции. Неоклассика в искусстве второй половины XX в.

Массовое искусство и массовая культура. Проблема соотношения индивидуального и массового сознания. Социально-психологические характеристики массового общества, признаки и противоречия массовой культуры (упрощенчество, деиндивидуализация, инфантилизм, агрессивность, импульсивность, категоричность, легковёрность как результаты «демократизации»).

Массовое общество и проблемы культуры. Русский авангард как предтеча тоталитарной культуры и ее жертва. Место социалистического реализма в искусстве XX века.

Массовое искусство потребительского общества. Жанры, культурные коды, архетипы массового искусства. Современные средства массовой информации и коммуникации как субъекты массового искусства.

Контркультура как неофутуризм. Трансформация видов и жанров искусства в контркультуре (акцентируется развитие кинематографа, литературы, рок-музыки). Рефлексы контркультуры в СССР.

Постмодернизм в искусстве. Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах искусства; постмодернизм в современной России.

Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

Тема 3.1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, ГРАФИКА)

Зрительный образ первобытности и мировые символы. Формирование видов в истории пластических искусств.

Трансформация визуальных представлений о мире и человеке в художественной культуре древнего мира (пропорции, плоскости, перспектива, отражение антропоморфных представлений о строении мироздания). Неразделимость художественного и социального, художественного и сакрального в пластических искусствах древнего мира. Утилитарность и красота: традиции стран древнего Востока. Философско-религиозные представления в изобразительном искусстве (Египет, Индия, Китай, Япония). Специфика изображения человека в искусстве античности (Греция, Рим). Проблема изобразительности в культуре древних евреев и в мусульманской культуре. Повествование и зрительный образ в изобразительном искусстве европейского средневековья. Рациональное и иррациональное в художественном образе монументальной живописи. Формирование художественных стилей и их развитие от средневековья к Возрождению. Основные тенденции Итальянского и северного Возрождения; персоналии. Роль изобразительного искусства эпохи Возрождения в истории мировой культуры (культурантропологические принципы, художественное новаторство).

Барокко и классицизм в западноевропейском и русском изобразительном искусстве: каноны, приемы, тематизм; национальное своеобразие художественных школ, их взаимовлияние. Эстетика Просвещения и европейское изобразительное искусство. Романтические тенденции и развитие реализма в изобразительном искусстве XIX века; место русского искусства в мировом художественном процессе эпохи.

Новые направления и стили в изобразительном искусстве второй половины XIX и рубежа XIX и XX вв.: эстетические основы, специфика выразительных средств, принципы создания картины мира в зависимости от решения проблемы духовного и материального пространств человеческого бытия. Роль изобразительного искусства в укреплении синтетической природы искусств начала XX в. Русские художники и критики как субъекты творческой деятельности и интеллектуальной рефлексии.

Изобразительное искусство XX века: тенденции, течения, персоналии. Новые видовые и жанровые образования, полемические характеристики их с позиций искусствоведения.

Тема 3.2. АРХИТЕКТУРА, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО, ДИЗАЙН

Архитектура как вид искусства: специфика формирования, соотношение художественного и утилитарного. Понятие архитектоники. Конструкция, композиция, декор. Архитектурный ордер.

Архитектурная среда. Масштабность, объем, ритм, фактура как выразительные средства архитектуры. Функция и форма. Функциональные типы зданий. Представления об архитектурной форме.

Архитектурный стиль и направление. Понятие архитектурной школы. Градостроительство. Ландшафтная архитектура. Основные архитектурные термины.

Особенности античной архитектуры. Конструкция христианского храма (базиликальный, крестово-купольный: византийский крест, латинский крест). Византийская архитектура. Романика. Основные архитектурные стили Западной Европы: готика, барокко, классицизм – генезис, культурная функция, художественные особенности, постройки, персоналии. Архитектура Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, Северной Африки, Америки и Австралии с древнейших времен до наших дней (обзорно).

Древнерусская архитектура. Русское барокко. Русский классицизм. Архитектурная ситуация второй половины XIX века (эkleктика, рационалистическое направление). Модерн в европейской и русской архитектуре. Основные тенденции развития европейской архитектуры 20-х гг. XX века в России и Западной Европе (конструктивизм). Неоклассицизм 30-х гг. XX века в СССР и Германии. Основные направления в архитектуре второй половины XX века: интернациональный стиль, хай-тек, постмодернизм.

Тема 3.3. ЛИТЕРАТУРА

Место литературы в системе искусств: генезис, история морфологических представлений. Художественный образ и культурные коды литературы. Литературный фольклор и его своеобразие в истории различных национальных культур. Формирование теоретико-литературных представлений в истории культуры: эпохи, идеи, персоналии.

Жанрово-родовая структура литературы. Эволюция и взаимодействие литературных жанров и форм. Литература и книга, литература и литературная критика: трансформация культурных представлений от начала книгопечатания до современности. Понятие литературного процесса. Человек как субъект и объект литературного творчества: своеобразие национальных традиций.

Периодизация истории развития мировой литературы. Формирование литературных стилей, направлений и методов от средневековья до конца XX века. История национальных литератур (страны, персоналии). Специфика влияния других искусств на литературу XX века. Роль литературы в развитии других видов искусства (театр, кино, изобразительное искусство).

Русская литература и ее место в мировом литературном процессе. Социально-политическая, религиозная, нравственная проблематика русской литературы. Литературные течения, литературная полемика, литературная критика и журналистика в XVIII-XX вв. Закономерности развития национальных литератур в СССР. Литература русского зарубежья. Особенности современного литературного процесса.

Тема 3.4. МУЗЫКА

Синкретизм первобытного искусства и формирование основ музыки как вида искусства. Представления о специфике музыкального фольклора (различные национальные традиции, современные формы бытования музыкального

фольклора). Синтез музыки и слова в зрелищах древнего мира, особенности «музыкальной драмы» как специфического жанра в искусстве стран Азии. Место музыки в религиозной культуре средневековья (западноевропейская и восточнославянская традиции).

Основные музыкальные роды и жанры. Понятие музыкальной формы. Культурные коды музыки. Философско-эстетические основания музыкального творчества (научная традиция и опыт композиторов).

Становление музыки как самостоятельного вида искусства в европейской традиции (XVII-XVIII вв.). Система музыкального сочинительства и музыкального исполнительства. Развитие романтических тенденций в музыке XIX в. Романтическая опера и романтический балет. Симфонизм как основание музыкального творчества в XIX в. Музыкальная жизнь Германии, Австрии, Италии, Франции в XVII-XIX вв.; персоналии. Становление музыки как сферы профессиональной художественной деятельности в России. Художественные тенденции, жанровые характеристики, место музыки в идеологической системе страны; персоналии. Развитие музыкальных жанров в аспекте национальной специфики. Проблема традиций и новаторства как основа музыкальной эстетики. Проблема интерпретации в музыке.

Музыка XX в.: отражение тенденций искусства модерна. Музыка в системе массового искусства. Музыка и новые виды искусства. Новаторство композиторов XX в. (тенденции, персоналии).

Тема 3.5. ТЕАТР

Формирование театра как вида искусства. Театральная практика древнего Востока: социальное, сакральное, нравственное значение искусства; сюжета, актерское искусство, сценическая техника (Египет, Иран, Индия, Китай). Актер и кукла в истории мирового театра. Античные истоки театрального искусства (Греция, Рим): персоналии, театральные жанры. Маска как атрибут и метафора в истории европейского театра. Основные направления развития театра в средневековой Европе. Новая театральность эпохи Ренессанса – изменение концепции «театр мира» на концепцию «мир - театр». Литературная и народная традиции. Изменение сценической техники и принципов актерского искусства. Персоналии драматургов и театральных деятелей XVI-XVII вв. Систематизация принципов театрального искусства в эпоху классицизма, эволюция драмы и актерского искусства в аспекте полемики эстетических систем традиционного типа и новых направлений; персоналии. Борьба массовых тенденций, утверждение принципов романтизма, становление психологической драмы в европейском театре XIX века.

Становление русского театра от фольклорных истоков до XVIII в. Интеграция русского театра в мировой театральный процесс в XIX в. Персоналии русской театральной культуры XVIII-XIX вв. Новаторство русского театра начала XX в.

Новые тенденции в театральном искусстве XX в.: пиранделлизм, эпический театр Б. Брехта, театр абсурда. Эволюция театральных профессий в XX веке: смена парадигмы «драматург - актер» парадигмой «автор – режиссер – актер -

зритель». Взаимодействие театра с новыми видами искусства в XX в. Семиотика театра.

Тема 3.6. КИНО

Кино как один из самых молодых видов искусства в культуре XX века. Кинематограф как уникальный объект изучения в рамках теории и истории культуры (искусствоведения).

Базовые представления о происхождении и единицах языка кино; доказательство существования кинематографа в качестве специфического пространства диалога через разработку его полей (вид, жанр, манифест, фестиваль, стратегии кинокритики, дебют). Практика непосредственного эмпирического анализа и интерпретации конкретных художественных произведений – фильмов.

Происхождение кинематографа как движение от аттракциона к искусству (особенности запечатления движения в живописи, технические приспособления для запечатления движения), предпосылки возникновения кино, его первые шаги («линия Люмьеров», «линия Мельеса»), повествовательные и аналитические интенции раннего кинематографа, формирование мультипликации.

Эволюция кино в аспекте совершенствования технических средств создания художественного образа. Соотношение теоретических представлений о специфике данного вида искусства и актуализации исторических вех его развития: эволюция кинематографического языка (теория и практика); эволюция соотношения условных и иконических знаков (теория и практика); эволюция кадра как специфического кода киноискусства (теория и практика); эволюция монтажа (теория и практика); эволюция художественного образа на основе усложнения технических средств создания кинообраза (ракурс, план, свет, цвет, звук, спецэффекты).

История кино в аспекте становления и развития национальных кинематографических школ (Франция, Германия, Россия, США, Италия, Швеция и др.) и крупнейших представителей основных кинематографических профессий (режиссеры, операторы, актеры).

2.3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Задание № 1 для самостоятельной работы

Составление аннотированного списка изданий по избранной теме исследования

Задание № 2 для самостоятельной работы

Реферирование журнальных статей из периодических изданий по искусствоведению, освещающих, прямо или косвенно, проблемы, связанные с избранной для исследования темой.

Задание № 3 для самостоятельной работы

Описание методов исследования и формирование категориального аппарата диссертационного исследования.

Задание № 4 для самостоятельной работы

Вычленение из всего объема проблем, затрагиваемых в исследовании, наиболее сложных с методологической точки зрения и требующих предварительного обсуждения на семинарах.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Искусствознание как наука.
2. Искусство как одна из форм общественного сознания.
3. Национальные школы искусства.
4. Стили, жанры, направления в искусстве.
5. Значение художественного образа в искусстве.
6. Исторические типы культур и искусства.
7. Искусство Древнего Востока.
8. Искусство Древнего Египта.
9. Искусство Древнего Китая.
10. Индийское искусство.
11. Античное искусство.
12. Христианская культура Средневековья и направления искусства Средневековой Европы.
13. Искусство Европы Нового времени.
14. Современное западное искусство.
15. Русское искусство: традиции и заимствование.
16. Древнерусское искусство.
17. Искусство Средневековой Руси.
18. Русская икона.
19. Русская архитектура эпохи Средневековья.
20. Русское искусство императорской России.
21. Русское искусство первой половины XIX века.
22. Русское искусство второй половины XIX века.
23. Русское искусство «Серебряного века».
24. Русский авангард: феномен XX века.
25. Искусство советского периода.
26. Художественные группировки в искусстве первой половины XX века.
27. Тенденции в искусстве конца XX - начала XXI века.

ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА

1. Типология наук и типология научных методов исследования искусствоведческой проблематики.
2. Структурно-функциональный анализ и его применимость к исследованию художественных явлений.

3. Возможности использования методов конкретно-социологического исследования в сфере искусства.
4. Особенности применения герменевтического метода исследования в теоретическом искусствознании.
5. Семиотика как наука. Семиотические методы исследования в искусствознании.
6. Место психологических исследований в анализе творческой личности.
7. Краткая характеристика типологии личностей.
8. Теоретические основы изучения творческого процесса.
9. Проблема способностей в отечественной и зарубежной психологии творчества.
10. Природа ассоциативного мышления. Роль ассоциаций в решении художественных задач.
11. Художественный образ и знак, художественный образ и символ.
12. Роль символики и знаковости в тексте и контексте произведения искусства.
13. Творческий процесс как динамическая структура.
14. Роль бессознательного в художественном творчестве.
15. История морфологических учений об искусстве.
16. Место искусства в социально-культурной жизни общества
17. Традиция взаимодействия этического и эстетического начал в искусстве: вечные темы и их интерпретация в системе художественных образов.
18. Дихотомия политических и художественных аспектов жизни социума: проблема свободы творчества в различные исторические эпохи.
19. Социальные функции художественной аналитики.
20. Исторический контекст смены художественно-критических оценок.
21. Место традиции, канона в художественно-критическом разборе произведения искусства.
22. Цензурная функция художественной аналитики.
23. Мера объективного и субъективного в оценке произведения искусства.
24. История теоретических представлений об интерпретации (античность, средневековье, классицизм, Просвещение).
25. Художественный аспект мифа и ритуала, аскезы и культа.
26. Религиозный символ в искусстве.
27. Имперсональность первобытного искусства. Памятники первобытного искусства.
28. Мифологические истоки искусства древнего мира. Бог, человек, природа и социум в мифе.
29. Формирование художественных стилей как отражение новых социально-исторических процессов в системе взаимодействия искусства и общества.
30. Формирование художественных методов.
31. Эволюция реализма. Специфика реализма в различных видах искусства.
32. Искусство христианского Средневековья.
33. Искусство мусульманского средневековья.
34. Секуляризация церкви и секуляризация искусства.
35. Искусство Ренессанса: исторические корни, эстетический идеал, новаторство в отдельных видах искусства.

36. Человек в искусстве Ренессанса. Периодизация Ренессанса.
37. Становление идеологии и художественной системы Просвещения.
38. Философские и эстетические основы романтизма.
39. Методологические основы реализма; его эволюция в контексте социально-экономических, философских, научных тенденций эпохи.
40. Историко-типологические характеристики реализма XIX в. и его художественное своеобразие (конкретные страны, отдельные виды искусства).
41. Фигура творца в искусстве XX века.
42. Социально-психологические характеристики массового общества, признаки и противоречия массовой культуры.
43. Специфика изображения человека в искусстве античности (Греция, Рим).
44. Основные тенденции Итальянского и северного Возрождения; персоналии.
45. Барокко и классицизм в западноевропейском и русском изобразительном искусстве
46. Эстетика Просвещения и европейское изобразительное искусство.
47. Романтические тенденции и развитие реализма в русском искусстве XIX в.
48. Изобразительное искусство XX века: тенденции, течения, персоналии.
49. Архитектура как вид искусства: специфика формирования, соотношение художественного и утилитарного.
50. Особенности античной архитектуры. Конструкция христианского храма (базиликальный, крестово-купольный: византийский крест, латинский крест).
51. Византийская архитектура.
52. Основные архитектурные стили Западной Европы: готика, барокко, классицизм.
53. Древнерусская архитектура. Русское барокко. Русский классицизм.
54. Архитектурная ситуация второй половины XIX века (эkleктика, рационалистическое направление).
55. Модерн в европейской и русской архитектуре.
56. Основные тенденции развития европейской архитектуры 20-х гг. XX века в России и Западной Европе (конструктивизм).
57. Неоклассицизм 30-х гг. XX века в СССР и Германии.
58. Основные направления в архитектуре второй половины XX века: интернациональный стиль, хай-тек, постмодернизм.
59. Место литературы в системе искусств.
60. Жанрово-родовая структура литературы. Эволюция и взаимодействие литературных жанров и форм.
61. Литература и литературная критика.
62. Литературные течения, литературная полемика, литературная критика и журналистика в XVIII-XX вв.
63. Закономерности развития национальных литератур в СССР.
64. Литература русского зарубежья.
65. Основные музыкальные роды и жанры. Понятие музыкальной формы.
66. Становление музыки как самостоятельного вида искусства в европейской традиции (XVII-XVIII вв.).
67. Развитие романтических тенденций в музыке XIX в.

68. Симфонизм как основание музыкального творчества в XIX в.
69. Музыкальная жизнь Германии, Австрии, Италии, Франции в XVII-XIX вв.; персоналии.
70. Становление музыки как сферы профессиональной художественной деятельности в России.
71. Проблема традиций и новаторства как основа музыкальной эстетики. Проблема интерпретации в музыке.
72. Музыка XX в.: отражение тенденций искусства модерна.
73. Новаторство композиторов XX в. (тенденции, персоналии).
74. Театр как вид искусства. Античные истоки театрального искусства (Греция, Рим).
75. Основные направления развития театра в средневековой Европе.
76. Персоналии драматургов и театральных деятелей XVI-XVII вв.
77. Борьба массовых тенденций, утверждение принципов романтизма, становление психологической драмы в европейском театре XIX века.
78. Новые тенденции в театральном искусстве XX в.
79. Взаимодействие театра с новыми видами искусства в XX в. Семиотика театра.
80. Кино как вид искусства. Классификация видов и жанров киноискусства.
81. Становление национального кинематографа в XX в. (режиссеры, операторы, актеры).
82. Национальные режиссерские школы в современном кинематографе.
83. Кино и массовое искусство.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

Литература к теме 1:

«Методология исследований искусствоведческой проблематики»

Борев Ю. Эстетика. М., 2004.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат, пер. с нем. М., 2006;

Выготский Л.: Психология искусства. М., 2007.

Гегель. Эстетика. В 4-х т.-М., 1970.

Гадамер Г. Истина и метод. Основные черты философской герменевтики. М., 1988.

Громов Е.С. Искусство и герменевтика в ее эстетических и социологических измерениях. М., 2004.

Коул М. Культурно-историческая психология. М., 2004.

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2004.

Лотман Ю. Семиосфера. СПб, 2001.

Петров В. Количественные методы в искусствознании. Пространство и время художественного мира. М., 2000.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 2005.

Литература к теме 2:

«Творческая личность и творческий процесс в искусстве»

- Баттистини М. Символы и аллегории. М., 2008.
Выготский Л. Психология искусства. М., 2002.
Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. М., 2003.
Кузин В.С. Психология живописи. М., 2005.
Менегетти А. Образ и бессознательное. СПб, 2005.
Петрушин В.И. Музыкальная психология. М., 2008.
Симонов П., Ершов П. Темперамент. Характер. Личность. М., 2003.
Свешников А.В. Искусство как потребность. Анализ проблемы с точки зрения целостности. М., 2011.
Фрейд З. Психология бессознательного. М., 2006.
Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 2004.

Литература к теме 3:

«Морфология искусства»

- Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 2001.
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. М., 2004.
Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1999.
Гулыга А. Искусства в век науки. М., 1978.
Каган М. Морфология искусства. Л., 1972.
Недошивин Г. Теоретические проблемы изобразительного искусства. М., 1972.
Пановский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 2006.
Кривцун О. Эволюция художественных форм. М., 1992.

Литература к теме 4:

«Искусство и социум»

- Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и общество. М., 2005
Комар Ф. Искусство и человек. М. 2002
Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. М., 2007.
Ортега-и-Гассет. Х. Эстетика. Философия культуры. М., 2002.
Суминова Т.Н. Информационные ресурсы художественной культуры (артосферы). М., 2006.
Успенский А. Между авангардом и соцреализмом. М., 2011.

Литература к теме 5:

«Теоретические основы художественно-критической аналитики произведений разных видов искусства»

- Ванслов В. Постижение искусства. М., 2006.
Вельфлин Г. Истолкование искусства. М., 2004.
Гагаев А.А. Художественный текст как культурно-исторический феномен. М., 2002.
Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Дидро Д. Соч. В 2-х т.-М., 1991.
Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. М., 2004.
Западное искусство XX. Проблемы интерпретации. М., 2007.

- Лосев А.Ф. Проблема символа в реалистическом искусстве. М., 1985.
Лотман Ю.М. Об искусстве. Спб., 2002.
Поламишев А. Мастерство режиссера: действенный анализ пьесы. Уч.пос. М., 1982.
Рескин Дж. Лекции об искусстве. М., 2006.
Роден О. Беседы об искусстве. М., 2006.
Тюпа В. Аналитика художественного. М., 2001.
Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественных произведениях. М., 1993.
Фридлиндер М. Об искусстве и знаточестве. Спб., 2001.
Хогарт У. Анализ красоты. – М. 2009.
Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 2004.
Штреммель К. Реализм. М, 2006.

Раздел 2. Общая история искусства

Литература к теме 6:

«Исторические закономерности развития искусства».

- Азизян И.А. Вопросы теории архитектуры. Архитектурно-теоретическая мысль Нового и Новейшего времени. М., 2006.
Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. М., 2004.
Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись/Под ред. Томана Р. М., 2006.
Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. М., 2005.
Рескин Дж. Лекции об искусстве. М., 2006
Ришар Л. Энциклопедия импрессионизма. М., 2003.
Ермильченко Н.В. Возрождение. М., 2001.
Сокольникова Н. История стилей в искусстве. М., 2006
Штреммель К. Реализм. М., 2006.

Литература к теме 7:

«Миф и искусство древнего мира»

- Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 2001.
Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3-х т. М., 2001.
Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 2003.
Гнедич П. История искусств. Древний Египет и Древний Восток. М., 2005.
Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. М., 2005.
Мифы народов мира. Т.1-2. М, 1991.
Мифологический словарь. М., 1990.
Померанцева Н.А. Первобытное искусство. М., 2001.
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.

Литература к теме 8:

«Искусство Средневековья и Ренессанса»

- Артамонов С. Литература Средних веков. М., 1992.
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.

Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. М., 1991.
Гнедич П. История искусств. Северное Возрождение. М., 2005.
Жестаз Б. Ренессанс. М., 2003.
Колпакова Г.С. Искусство Византии. М., 2005.
Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада. М., 1992.
Майорова Н. История русской живописи. Иконопись. М., 2006.
Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини (проблема стиля). М., 2004.
Нессельштраус Ц. Искусство раннего средневековья. М., 2000.
Очерки русской культуры XIII-XV. Ч.1-2. М., 1969-1970.
Очерки русской культуры XVI. Ч.1-2. М., 1977.
Райс Д.Т. Искусство Византии. М., 2002.
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.

Литература к теме 9:

«Искусство XVII-XVIII веков»

Аникст А. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы. М., 1966.
Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связи с современным духовным и интеллектуальным движением. М., 1973
Берковский Н. Романтизм в Германии. М., 1974.
Вельфлин Классическое искусство. М., 2004.
Гнедич П. История искусств. Западное барокко и классицизм. М., 2005.
Жабцев В.М. Европейская жанровая живопись. М., 2008.
Коваленская Н. Русский классицизм. М., 1964.
Очерки русской культуры XVII в. ч.1-3. М., 1979
Черная Л. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М., 1999.

Литература к теме 10:

«Искусство XIX века»

Импрессионисты, их современники и соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. М., 1976
Жабцев В.М. Испанская живопись. М., 2008.
Искусство Нового времени. Опыт культурологического анализа. СПб., 2000.
Миллер Дж. Модерн. М., 2009
Попов С. История современного искусства России. М., 2010
Киселев А. Пейзажи импрессионистов. М., 2011.
Мосин И.Г. Прерафаэлитизм. М., 2001.
Культура и искусство России XIX в. Л., 1985.
Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX в. М., 1982.
Типология русского реализма второй половины XIX в. М., 1991.

Литература к теме 11:

«Искусство XX века»

- Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX-нач. XXI в. М., 2005.
- Аронов В. Концепции современного дизайна 1999-2011. М., 2011.
- Борев Ю.Б. Социалистический реализм. Взгляд современника и современный взгляд. М., 2008.
- Вольф Норберт Экспрессионизм. М., 2006.
- Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. М., 2005.
- Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Западное искусство XX. Проблемы интерпретации. М., 2007.
- Искусствознание Запада об искусстве XX в. М., 2001.
- Крипа М.А. Антонио Гауди о влиянии природы на архитектуру. М., 2004.
- Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1980.
- Лукач Дж. Конец XX в. и конец эпохи модерна. М., 2003.
- Модернизм: анализ и критика основных направлений. М., 1980.
- Мосин И.Г. Сюрреализм. М., 2002.
- Семиотика и авангард. М., 2006.
- Элгер Д. Дадаизм. М., 2006.

Раздел 3. Специальная теория и история отдельных видов искусства

Литература к теме 12:

«Изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика)»

- Волков Н. Цвет в живописи. М., 1084.
- Голубрих Э. История искусства. М., 1998
- Евстратова Е. Скульптура. М., 2001.
- Забалуева Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. М., 2003.
- Ильина Т.В. История искусства Западной Европы. М., 2000.
- Ильина Т.В. История искусства. Отечественное искусство. – М., 2000.
- Калмыкова В. Натюрморт. М., 2011.
- Майорова Н., Скоков Г. История русской живописи. Т.1,2, 3. М., 2006.
- Миллер Дж. Модерн. М., 2009.
- Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. В 2-х т.- М., 2007.
- Успенский Б.А. Семиотика искусства. Поэтика композиции. Семиотика иконы. М., 2005.

Литература к теме 13:

«Архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн»

- Аронов В. Концепции современного дизайна. 1999-2011. М., 2011.
- Альбедиль М.Ф. Русская лаковая миниатюра. М., 2011.
- Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М., 1984.
- Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля. М., 2009.
- Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. В 2-х т. – М., 2003.
- Гершкович Е. Агитлак Советская лаковая миниатюра. М., 2010.
- Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. М., 2002.
- Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. М., 1990.

Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. М., 2010.
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
Забалуева Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. М., 2003.
Иконников А.В. функция, форма, образ в архитектуре. М., 1986.
Лаврентьев А.Н. История дизайна. М., 2008.
Сычева А.В. Ландшафтная архитектура. М., 2007.

Литература к теме 14:

«Литература»

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Вальцель О., Дибелиус В. и др. Проблемы литературной формы. М., 2007.
Забалуева Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. М., 2003.
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1962.
Сартр Ж.-П. Что такое литература? М., 2000.
Саккулин П. Филология и культурология. М., 1990.
Хализев В. Теория литературы. М., 2001.
Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория. М., 2000.
Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1967.
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

Литература по теме 15:

«Музыка»

Асафьев Б. Русская музыка (XIX и начало XX в.). Л., 1997.
Бонфельд М. Введение в музыкознание. М., 2001.
Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово: В 3-х ч. М., 1972-1978.
Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. Кн. 1, II.- Л., 1971,1973.
Забалуева Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. М., 2003.
Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. М., 2006.
Суханцева В.К. Категория времени в музыкальной культуре. М., 1990.
Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика. СПб. 2001.

Литература к теме 16:

«Театр»

Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнения. – М., 2005.
Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 2009.
Борисова Н. Путешествие в театральном пространстве. Сценография и театр. Ч.1. М, 2002.
Ванслов В.В. Волшебник театральной сцены. М., 2008.
Винник И. Мир кукол. История и легенды. М., 2010.
Гротовский Е. К бедному театру. М., 1997.

- Домарк В.Ю. классический танец. М., 2010.
История русского театра. М., 2011.
Красовская В. Западноевропейский балетный театр. От истоков до середины XVIII в. М., 2008.
Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. М., 2003.
Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Т.1. Онтопсихология. М., 2001.
Русский драматический театр. Энциклопедия. М, 2001.
Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. М., 2010.
Стреллер Д. Мейерхольд В.С., Станиславский К.С. Искусство режиссуры. XX в. М., 2008.
Пави П. Словарь театра. М., 1991.
Федотов А. Техника театра кукол. М., 1953.
Худеков С.М. Искусство танца. История. Культура. Ритуал. М., 2010.
Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Л., 1971.

Литература к теме 17:

«Кино»

- Ефимов Э. Замысел-фильм-зритель. М., 2001.
Кино Европы. Актерская энциклопедия. М., 2011
Кокорев И.Е. Кино как бизнес и политика. М., 2009.
Медведев А. Территория кино. М., 2001.
Новейшая история отечественного кино. Т. 5, 6, 7. М., 2004.
Фомин В. Летопись российского кино. 1930-1945. М., 2007.
Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М., 2002.
Эпштейн Э. Экономика Голливуда. М., 2011.

Дополнительная литература

Теория искусства

- Аристотель. Соч. в 4 тт. М., 1976 – 1983.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Барт Р. Мифологии. М., 1996.
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. М.
Бердяев Н.О русских классиках. М., 1993.
Выготский Л. Психология искусства. М., 1986.
Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Гадамер Г. Истина и метод: Основные черты философской герменевтики. М., 1990.
Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1999.
Гегель Г. Эстетика. В 4-х тт. М., 1971.
Делёз Ж. Различие и повторение. Спб., 1998.

- Зись А. Искусство и эстетика. М., 1975.
Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994.
Ильенков Э. Об идолах и идеалах. М., 1969.
Ильин И. Постструктурализм и диалог культур. М., 1989.
Культурология. XX век. Антология. М., 1995.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983, 1985.
Лосев А. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
Лосев А. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1968.
Лосев А. Проблема символа в реалистическое искусство. М., 1985.
Лотман Ю. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996.
Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
Лотман Ю. Об искусстве. Спб., 1998.
Лотман Ю. Семиосфера. Спб., 2001.
Маркарян Э. Теория культуры и современная наука (логико-методологический анализ). М., 1983.
Межуев В. Культура и история. М., 1977.
Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 1995.
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
Современное искусствознание: Методологические проблемы. М., 1994.
Соловьев В. Сочинения: в 2-х тт. М., 1988.
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
Тойнби А. Постигание истории. М. 1992, 1995.
Флоренский П. Имена // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990.
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1992.
Хоркхаймер Т., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М. Спб, 1997.
Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1975.
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.
Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1996.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Общая история искусства

- Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., 1995.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. М., 1994

- Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
- Бергсон А. Смех. М., 1995
- Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1990.
- Бердяев Н. Судьба России. М., 1991.
- Вишпер Б. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика. тт. 1-4. М., 1973.
- Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.
- Долгов К. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. М., 1990.
- Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1987.
- Западноевропейская эстетика XX века. М., 1991.
- Западноевропейское искусство XVII века. Л., 1981.
- Западноевропейское искусство XVIII века. Л., 1987.
- Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.
- Иноземцев В. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000.
- Искусствознание Запада об искусстве XX в. М., 1988.
- Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
- Культура и искусство петровского времени. Л., 1977.
- Культура и искусство античного мира. М., 1980.
- Культура и искусство России XIX в. Л., 1985.
- Культура русского модернизма. М., 1993.
- Культура эпохи Возрождения. М., 1986.
- Культура эпохи Просвещения. М., 1993.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
- Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
- Лихаёв Д.С. История русской литературы X-XVII вв. М., 1980.
- Лихачёв Д. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
- Лихачёв Д., Панченко А. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
- Лихачёв Д.С. Текстология. М.: 1964.
- Лихачёва В. Искусство Византии IV-XV вв. Л., 1981.
- Лосев А. Диалектика мифа // Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
- Лосев А. Проблема художественного стиля. М., 1985.
- Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1982.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. В 8-и тт. М., 1963-1992.
- Лотман Ю. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
- «Массовая культура»: иллюзии и действительность. М., 1975.
- Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 1995.
- Мифологии древнего мира. М., 1977.
- Мифологический словарь / Под ред. Е. Мелетинского. М., 1990.
- Мифы народов мира. Т.1-2. М., 1991.
- Модернизм: анализ и критика основных направлений. М., 1980.

- Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999.
- Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. М., 1976.
- Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1-2. М., 1977.
- Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1-3. М., 1979.
- Очерки русской культуры XIII-XV вв. Ч. 1-2. М., 1969-1970.
- Очерки русской культуры XVIII в. Ч.1-4. М., 1985-1990.
- Русская художественная культура второй половины XIX в. Кн. 1-2. М., 1988, 1991.
- Русская художественная культура второй половины XIX в.: Диалог с эпохой. М., 1996.
- Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995.
- Современное западное искусство. М., 1974.
- Современное западное искусство. XX век. М., 1978.
- Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1988.
- Тоффлер О. Третья волна. М., 1995.
- Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
- Художественная культура XVIII в. М., 1974.
- Художественная культура в докапиталистических формациях. Л., 1984.
- Художественная культура капиталистической формации. М., 1986.
- Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Чередниченко Т. Типология советской массовой культуры. Между «Брежневым» и «Пугачевой». М., 1995.
- Честертон Г.К. Вечный человек. СПб., 2000.
- Шапинская Е., Шапинский В. Массовая культура в зеркале концепций. М., 1992.
- Шеллинг Ф. Философия искусства. – М., 1966.
- Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998.

Специальная теория и история отдельных видов искусства

- Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957.
- Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Белинский В. Эстетика и критика. В 2т. М., 1959.
- Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. М., 1994.
- Всеобщая история искусства: В 6 т. М., 1956-1966.
- Искусство Индии. Альбом / Сост. С. Тюляев. М., 1958.
- История западноевропейского театра: В 8 тт. М., 1956 - 1988.
- История русского драматического театра: В 7 тт. М., 1977 – 1987.
- История русской музыки: В 10 т., М., 1983-1994.
- История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981.
- Киноискусство: Справочник. М., 1985.
- Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982.
- Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. М., 1973.
- Музыкальная эстетика Германии XIX века. В 2 т. М., 1981-1982.
- Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII вв. М., 1971.
- Музыкальная эстетика России XI-XVIII вв. М., 1973.
- Музыкальная эстетика Франции XIX в. М., 1974.

- Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина XIX века. Л., 1976.
- Очерки истории русской театральной критики. Конец XVIII – первая половина XIX века. Л., 1981.
- Потебня А. Слово и миф. М., 1989.
- Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. М., 2000.
- Сартр Ж.-П. Что такое литература? М., 2000.
- Современное изобразительное искусство Запада. М., 1986.
- Театральная энциклопедия. - В 5 тт. М., 1961-1967.
- Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1962.
- Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.