

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

ПРИНЯТО
решением Ученым советом
Московского государственного
института культуры
от 17 декабря 2025 г., протокол № 7

УТВЕРЖДЕНО
приказом Московского
государственного института
культуры
от 25 декабря 2025 г. № 1126-О

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ**

Наименование группы научных специальностей:	5.10 Искусствоведение и культурология
Шифр и наименование научной специальности:	5.10.1 Теория и история культуры, искусства (искусствоведение)

I. Пояснительная записка

Вступительные испытания для поступающих в аспирантуру по научной специальности 5.10.1 «Теория и история культуры, искусства» (искусствоведение) включают в себя проведение экзамена профессиональной направленности, результаты которого оцениваются по пятибалльной системе.

Цель вступительных испытаний – выявить уровень культурологической подготовки абитуриентов. В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные требования, предъявляемые к магистрантам (специалистам) Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.

Экзамен проводится в один тур и осуществляется в устной форме членами экзаменационной предметной комиссии по научной специальности 5.10.1 Теория история культуры, искусства (искусствоведение).

II. Требования к абитуриентам

Абитуриент должен иметь практический опыт:

- применения знаний категориально-понятийного аппарата культурологии в научном исследовании;
- участия в научных конференциях по культурологии в качестве докладчика;
- пройти практическую подготовку по культурологии в одном из рекомендованных кафедрой мест прохождения практики;

Абитуриент должен знать:

- основные методологические подходы к изучению культуры;
- категориально-понятийную систему культурологии;
- этапы и основные тенденции развития наук о культуре;
- национальное своеобразие культуры России;
- содержание научных направлений деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры культурологии Московского государственного института культуры

Абитуриент должен уметь:

- применять аппарат культурологии в исследовании исторических и современных феноменов культуры;
- избирать методы научного исследования культуры адекватные предмету исследования;
- идентифицировать и классифицировать научные тексты по культурологии;
- формулировать, корректно и аргументировано защищать собственную позицию по проблемным аспектам культуры.

III. Консультация

Задачи консультации: познакомить абитуриентов с требуемым объемом материала, необходимым для подготовки и прохождения вступительных испытаний.

Экзамен профессиональной направленности

Регламент выполнения задания: экзамен проводится в устной форме. До устного ответа абитуриент в письменной форме излагает свой ответ на вопросы экзаменационного билета. Вступительное испытание состоит из разделов: ответа на теоретические вопросы, ответа на прикладные вопросы, собеседование по предполагаемой теме магистерской диссертации.

Абитуриенту необходимо продемонстрировать знания по теории культуры; истории культуры; философии культуры; прикладной культурологии; социальной и культурной антропологии.

Во время работы над экзаменационным заданием, поступающим категорически запрещается использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Длительность подготовки к устному ответу на вопросы экзаменационного билета: 25 минут. Длительность устного ответа на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы экзаменационной комиссии составляет 15-25 минут.

Критерии оценки экзамена:

Оценки по пятибалльной системе	Критерии оценки
Оценка (отлично) предполагает	<ul style="list-style-type: none"> • наличие профессионального портфолио (научные публикации, участие в организации и реализации социокультурных проектов, наличие проектных разработок, другие профессиональные достижения); • знание отечественных и зарубежных научных школ, исследователей, внесших вклад в разработку проблем, содержащихся в вопросе профессионального испытания; • знание научных школ (истории возникновения, длительности существования, основных культурологических концепций) деятельность которых относится к вопросу экзаменационного билета; • свободное владение профессиональной терминологией, относящейся к научной проблеме, содержащейся в вопросе; • свободное владение всем объемом общепрофессиональных и специальных знаний, навыками научной аргументации, необходимым для максимально полного ответа на вопросы

	<p>профессионального испытания;</p> <ul style="list-style-type: none"> • развернутые ответы на дополнительные вопросы комиссии.
<p>Оценка (хорошо) предполагает:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • наличие профессионального портфолио (научные публикации, участие в организации и реализации социокультурных проектов, наличие проектных разработок, другие профессиональные достижения); • знание отечественных и зарубежных научных школ, исследователей, внесших вклад в разработку проблем, содержащихся в вопросе профессионального испытания; • знание научных школ (истории возникновения, длительности существования, основных культурологических концепций) деятельность которых относится к вопросу экзаменационного билета; • владение основной профессиональной терминологией, относящейся к научной проблеме, содержащейся в вопросе; • владение основным объемом общепрофессиональных и специальных знаний, навыками научной аргументации, необходимым для максимально полного ответа на вопросы профессионального испытания; • ответы на дополнительные вопросы комиссии.
<p>Оценка (удовлетворительно) предполагает</p>	<ul style="list-style-type: none"> • наличие профессионального портфолио (участие в организации и реализации социокультурных проектов, наличие проектных разработок, другие профессиональные достижения); • знание отечественных и зарубежных научных школ, исследователей, внесших вклад в разработку проблем, содержащихся в вопросе профессионального испытания; • знание научных школ (истории возникновения, длительности существования, основных культурологических концепций) деятельность которых относится к вопросу экзаменационного билета;

	<ul style="list-style-type: none"> • владение основной профессиональной терминологией, относящейся к научной проблеме, содержащейся в вопросе; • владение элементами общепрофессиональных и специальных знаний, навыками научной аргументации, необходимым для максимально полного ответа на вопросы профессионального испытания; • ответы на некоторые дополнительные вопросы комиссии.
<p>Оценка (неудовлетворительно)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • отсутствие профессионального портфолио (участие в организации и реализации социокультурных проектов, наличие проектных разработок, другие профессиональные достижения); • обрывочное знакомство с отечественными и зарубежными научными школами, не знание исследователей, внесших вклад в разработку проблем, содержащихся в вопросе профессионального испытания; • не знание научных школ (истории возникновения, длительности существования, основных культурологических концепций) деятельность которых относится к вопросу экзаменационного билета; • отсутствие владения основной профессиональной терминологией, относящейся к научной проблеме, содержащейся в вопросе; • не предоставление ответов на дополнительные вопросы комиссии.

2. Примерный перечень аннотированных тем для вступительных испытаний.

Теоретический раздел:

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: ОНТОЛОГИЯ И АКСИОЛОГИЯ

Тема 1. Понятие о культуре. Социально-исторические и теоретические предпосылки культурологии. Предмет и задачи культурологии. Основные понятия культурологии.

Этимология понятия "Культура", трансформация его смысла, начиная с античности по настоящее время. Разнообразие определений культуры как

отражение сложности и многозначности самого феномена. Связь представлений о сущности культуры и сущности человека. Модификация подходов к анализу культуры под влиянием археологии и этнографии, европейской "культурантропологии" и других наук.

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

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

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

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

Фундаментальное изменение характеристик, интерпретаций исторической реальности и новое видение мира. Трансформация ценностных ориентаций, специфика типов мышления и социальной практики. Проблемы конституирования общепланетарной человеческой модели и диалога культур. Необходимость гуманитарного анализа социокультурной системы.

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

Культурология как интегративная область знания, методологическая основа комплекса наук, история ее формирования.

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

Тема 2. Антропогенез и начало культуры.

Современные представления об антропогенезе и становлении различных элементов ранней культуры: основные факторы расселения архаического человека, формирования многоязычия и культурных стереотипов поведения, социальной и культурной дифференциации человечества, магических форм искусства. Роль языка в становлении человека и его культуры. Анализ концепции "начала человеческой истории" Б.Ф. Поршнева, новые данные археологии и антропологии по этой проблеме. Антропогенный аспект теории Ю.И. Александрова. Морфогенез культурных систем. Основные категории культуры: пространство, время, человек как универсальный контекст культуры. Дифференциация сакрального и мирского начал в деятельности и сознании человека. Первые исторические формы культуры. Синкретический характер первобытного бытия, его универсализм и феномен.

Тема 3. Морфология и функции культуры

Морфология культуры – учение о внутренней структуре культуры, ее организационно-функциональном строении.

Морфология культуры по М.С.Кагану. Деятельность и культура. Структура культуры. Культура социальной организации и регуляции. Культура познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений. Культура социальной коммуникации. Культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека.

Характер полифункциональности культуры. Совокупность функций, необходимых для регуляции деятельности общества и человека. Формы взаимосвязи, взаимодополнительности и взаимообусловленности функций культуры. Анализ функций по классической триаде Гегеля: тезис – антитезис – синтез. Динамика функций в различных областях жизнедеятельности общества: общее, особенное, единичное.

Познавательная функция. Познание как базовая, доисторическая, историческая и надисторическая характеристика свойств личности и общества. Значение для жизнедеятельности человека и общества первоначальных проявлений познавательной функции. Уникальность, универсализм познания в современном многополярном мире. Стимулирование познавательной функцией интереса в области межличностных отношений, профессиональной работы, научного процесса,

окружающей среды, инокультурных различий, собственного культурного становления личности.

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

Защитная функция. Направления обеспечения действий познавательной и преобразующей функций на уровне жизнедеятельности личности и общества. Защитная функция и потенциал адаптации человека в окружающем мире, подчинении сил природы. Тенденции и параметры замещения одной защитной функцией диаметрально противоположной. Типология защиты в различных областях социально-культурной сферы. Рациональные и экзистенциальные аспекты защитной функции во взаимодействиях между личностью и коллективом, личностью и этнонациональной общностью, личностью и обществом, личностью и властью. Творчество, рефлексия и т.п. как высокие категории защиты.

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

Функция аккумуляции, хранения и трансляции культурного опыта. Культура как память о прошлом, уникальный хранитель многих срезов пространства и времени. Избирательность и одновременно всеобщность культурной памяти. М.Элиаде об избирательности коллективной памяти. Культурное наследие и проблемы его адекватного восприятия, сохранения и трансляции. Язык как средство культурной памяти. Роль текста, письменности, книгопечатания, искусства в сохранении опыта прошлого. Преемственность, традиция и новационность как необходимое условие реализации гармонии прошлого – настоящего – будущего. Авторское, личностное и народное начало в культуре. Новые информационные технологии в сфере накопления, хранения и обработки данных.

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

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

Коммуникативная функция, взаимодействие между людьми и общностями. Влияние культуры на дифференциацию и интеграцию общества, на поддержание единства общности и группы или на разделение обществ по различным признакам. Язык – фундаментальный и системный носитель коммуникативной функции. Новейшие коммуникативные средства и специфика постиндустриального общества. Анализ концепции Г. Маклюэна о роли коммуникативных технологий в истории культуры. Типы коммуникаций: традиционная, функционально-ролевая, массовая.

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

Управленческая функция, фиксирующая цели, перспективы и проекты деятельности и контролирующая существующую динамику деятельности. Особенности управления в сфере политики, экономики, религии, науки, искусства, в правовой сфере, образования и т.п. Управление как ценность: рациональный и иррациональный аспекты. Исторические и современные реалии функции. Универсализм и феномен динамики управленческой функции и ее этнонациональные особенности. Глобальное значение управления для существования мировой системы и согласования направленности различных систем.

Рекреативная или релаксационная функция, их содержание. Обеспечение различных форм духовной и психологической компенсации и абстрагирования от существующих трудностей и отдыха от повседневных проблем. Культура и формы релаксации, рекреации. Специфика действия релаксационной функции в жизнедеятельности российского социума и рекреационной функции в жизнедеятельности народов Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки: общее и особенное.

Духовно-творческая, духовно-нравственная функции, их непреходящее значение для человека. Духовно-творческие, духовно-нравственные формы бытия личности, общества как высшая ценность и цель существования. Аксиологическая сущность деятельности продуцирования и репродуцирования духовных ценностей человечества. Единство высших ценностей религии и науки: история и современность. Духовно- творческая - нравственная функции как специфический и универсальный прогностический, прорицательный способ. Анализ функционирования духовных ценностей различных культур и их диалог во времени и пространстве.

Игровая функция. Природа и значение игры как функции и явления культуры. Основные аспекты игрового поведения: наличие правил, обособленность во времени и пространстве от остальной деятельности. Анализ развлекательных, состязательных, священных и других моделей игры. Соотношение игры и праздничного действия. Роль праздника в жизни общества. Об исторической роли игры в жизни общества согласно концепции Й. Хейзинги.

Сигнификативная функция культуры: наименования, обозначение, означение, оценка явлений с целью определения их места в общем контексте культурного опыта. Расширение сферы культурного освоения мира, предваряющее расширение области обозначаемых или означаемых предметов, явлений. Особенности значений культурной ойкумены в исторической ретроспективе и перспективе. Культура как осмысленное представление о мире в конкретных формах обозначений и оценок. Языковые формы культурной выраженности: минимальные и максимальные составляющие, материальные и символические предметы, структуры, явления.

Тема 4. Культура как мир знаков и значений

Язык как специфический знаковый способ фиксации, аккумуляции, переработки и трансляции культурной информации. Социальные функции языка. содержание понятий культурного кода и метаязыка. языки различных культур как различные картины мира. Классификация на вербальные, невербальные, естественные, искусственные языки. Праязыки: история и трансформация. Пиктограмма, идеограмма, алфавит – уникальные основания письменной культуры. Множественность языков культуры. Метафора как принцип языка, свойство познания и мышления. Материальный (сенсibilный) и нематериальный (интеллектуальный) планы бытия. Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их сущность. Проблема семиотического анализа культуры. Семиотика – общая теория знаков (Ч.Моррис, Ч.Пирс, Ф.де Соссюр). Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разделы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, прагматика. Изучение отношений знаков между собой. Специфика отношения знака к означаемому и к истолкователю. Определение понятий символа и прасимвола (аспект неразвернутости). Культура как текст, феномен ее символичности. Системы кодирования культурной информации и значение в этих процессах архетипа. Знак – символ – образ. Характеристика символа в науке и искусстве. Определяющая роль символа в религиозных культурах. Сакральные тексты как символически закодированные метафизические знания. Символика религиозного искусства. Специфика и сущность текста, новое понимание в постмодернистской традиции. Герменевтика – теория и практика истолкования текстов. «Гипертекст» как феномен информационной культуры. Фундаментальная проблема культуры –

понимание, культурная компетентность. Уровни внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Общее и особенное в культуре языка.

Тема 5. Культура и мир человека

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

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

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

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

Тема 6. Понятие типа культуры и типология культуры.

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

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

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

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

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

Тема 7. Типологические модели культуры XIX – начала XX столетий. Типологические модели культуры XX столетия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Типологические модели культуры XX столетия. Эволюционистское направление в изучении культуры. Процессы дифференциации и интеграции в культуре; проблемы прогресса и регресса. Культурантропологическая модель Э.Б.Тайлора. Культурологические взгляды Л.Г. Моргана на детерминированность открытиями и изобретениями развития культуры от «дикости» к «цивилизации». Однолинейный, универсальный и многолинейный типы эволюционных концепций. Типология культуры в современном неэволюционизме (Ю.Стюард, Дж. Мердок). Многолинейность развития культуры как результат приспособления к различным экологическим условиям. Специфика анализа Л.Уайтом культуры и ее элементов. Религиозные аспекты эволюционизма, рефлексия как импульс возникновения и развития культуры (Тейяр де Шарден).

Типология культуры диффузионизма по географическим характеристикам. Культурантропологические идеи Г. Тарда, Ф. Боаса.

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

Концепция культурного релятивизма (М. Гершкович, Ф. Нортроп) и теория ценностей (Э. Элберт).

Психологическое направление в исследовании культуры. «Психология народов» В. Вундта. Концепции культуры в аналитической психологии. Психофизиологическая мотивация личности как основания культуры. Значение открытий З. Фрейда для истории культуры XX в. Особенности подхода к анализу культуры в неофрейдизме.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 8. Культура как процесс. Культура и цивилизация

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

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

процессы в различных сферах культуры. Характер кризисных этапов и процессов восхождений. Особенности механизмов преемственности и трансляции культурного опыта.

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

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

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

Многообразие подходов к определению сущности цивилизации: социологический (Д. Уиткинс), географический (Л. Мечников), этноисторический и этнопсихологический (Л.Н. Гумилев), культурологический (М. Вебер, А. Тойнби). О. Шпенглер о цивилизации как фазе заката культурно-исторического типа. А. Тойнби о цивилизациях как культурно-исторических системах.

Противопоставления культуры и цивилизации в немецкой научной традиции (И. Кант, О. Шпенглер, Ф. Теннис, А. Вебер). Н.А. Бердяев о культуре и цивилизации; воля к жизни и воля к культуре. Цивилизация – технологический аспект культуры. Различные варианты интерпретации понятия «цивилизация»: локально-исторический (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, Х. Уайт); историко-стадиальный (У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер, Н. Кондратьев); всемирно-исторический (К. Ясперс, Л. Васильев).

Экологический стиль мышления. В. Вернадский, М.Ганди, А.Швейцер, П.Флоренский, Н.Федоров и др. Перспектива перехода к принципиально новой человеческой истории.

Тема 9. Мораль и право как культурные регулятивы

Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.д. Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформированные на основе целостных, привычных культурных образцов. Стереотипы культуры как архетипы, традиции и жизненный опыт личности, общества.

Понятие нормы как узаконенного культурного установления, признанного обязательного порядка; как определенная мера вариативности социокультурного поведения. Норма как средство осознанного сотрудничества и общения людей. Т. Парсонс о классификации норм по сферам деятельности: нормы поведения; нормы хозяйственной деятельности; политические нормы; собственно культурные нормы.

Дифференциация социокультурных норм по степени обязательности. Побуждающие и запрещающие нормы. Императивность социокультурных норм. Норма как санкция. Смена социокультурных стереотипов.

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

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

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

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

Право как система социокультурных норм и отношений, охраняемых силой государства. Отличие правовых норм от правил поведения и норм морали.

Право личности – синтезатор и индикатор уровня цивилизованности и реально существующих культурных ценностей современного общества. Факторы презумпции невиновности в современном мире: конфессиональная принадлежность, половозрастные и ролевые функции, профессиональная специфика, личностная неадекватность и тому подобное. Право в системе культуры: исторический ракурс. Право личности и народа,

право свободы волеизъявления, мышления и действия, право свободы передвижения, право самоидентичности – сопоставительный анализ исторических этапов человечества.

Тема 10. Искусство как феномен культуры

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

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

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

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

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

Тема 11. Политика и политическая культура

Содержание категории «политика». Обыденное и научное понимание политики. Многообразие подходов к определению сущности политики: социологические, субстанциальные, научно сконструированные. Человек как субъект политического творчества. Политика как феномен культуры.

Политика как поле напряжения между цивилизациями, культурами и субкультурами. Человек политический – разновидность технологического

человека, ориентированного на преобразование мира. Характеристика «властного человека» в концепции Э. Шпрангера.

Форма, содержание и процесс политики. Структура политики: политическое сознание, нормативные идеи, институты власти и борьбы за нее, отношения властвования.

Культурные интересы и политика. Политика как социализация, артикуляция интересов, агрегирование интересов; влияние политики на социокультурную систему.

Политическая культура как совокупность элементов и феноменов сознания, политического поведения, формирования и функционирования государства и политических институтов, обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества, политического процесса.

Многообразие подходов к определению сущности политической культуры. Политическая культура – совокупность ценностей, мнений, обычаев и традиций (Г. Алмонд и другие). Отождествление политической культуры с субъективным содержанием политики, подразумевающим всю совокупность духовных явлений (С. Верба, Д. Дивайн, Ю. Краснов и др.) и символов (Л. Диттмер). Политическая культура как конфигурация ценностей, символов, образцов установок и поведения, лежащих в основе политики общества (Д. Пол). Политическая культура как проявление нормативных требований (С. Байт), совокупность типичных образцов поведения (Дж. Плейно), способ политической деятельности (У. Розенбаум).

Определение И.Шапиро, П.Шараном политической культуры как выражения воплощаемого на практике внутреннего кодекса человеческого поведения и стиля деятельности личности в сфере политической власти.

Классификация В. Парето элементов политической культуры на «логичные», «нелогичные» и «внелогичные».

Критерии, основания типологии политических культур: специфика разнообразных политических систем (Х.Экстайн), страны и регионы (Г.Алмонд, С.Верба), типы ориентации граждан в политической игре (моралистские, индивидуальные и традиционные — Д.Элазар), открытость (дискурсивность) или закрытость (бездискурсивность) политических ценностей к инокультурным контактам (Р. Шванценбергер), идеологические различия (Е. Вятр и др.) и т.п.

Содержание демократической и тоталитарной (авторитарной) политической культуры. Историческая периодизация Н. Лумана: политическая культура сегментарного общества примитивных архаических народов; политическая культура стратифицированного (имеющего иерархически упорядоченные слои) общества; политическая культура современного функционально дифференцированного общества.

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

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

Тема 12. Экономика и экономическая культура

Содержание понятий «экономика», «экономическая культура». Трудовая деятельность человека – важнейший структурообразующий фактор экономической культуры. Место экономики в структуре культуры, в системе социальных и политических структур, культурных форм и структур самосознания. Экономика как саморегулирующаяся иерархическая система, ее уровни согласно теоретической конструкции А. Смита. Политика и экономика, характер и уровни их взаимодействия.

Процессы трансляции, отбора и обновления образцов, норм и ценностей, функционирующих в экономической сфере, и формы экономической активности. Нормы и ценности, регулирующие экономическое поведение и выполняющие роль социальной памяти – основа экономической культуры.

Типология экономической культуры по ориентации субъекта экономического процесса: традиционная (патриархальная), докапиталистическая (переходная), культура экономического участия.

Базовые модели экономической культуры: рыночное и централизованное управляемое хозяйство. Частная собственность как культурный феномен. Диалектика процессов развития института частной собственности и становления личности как свободного и ответственного субъекта творческой деятельности. Социокультурные предпосылки становления рыночного типа экономической культуры. Разделение власти и собственности.

Диалектика институционального и личностного аспектов экономической культуры. Концепция «человека экономического» А. Смита. «Целерациональный тип действия» у М. Вебера. Экономический рационализм как неотъемлемая черта рыночного типа экономической культуры (В. Зомбарт). Культура и экономика в понимании Я. Варофакиса. П. Бурдьё. «Культурный капитал» как культурологическое понятие. Основные характеристики культуры «экономики участия». Мотивация деятельности и формы системы участия: участие в прибылях, собственности, управлении. Особенности экономической культуры современной России.

Проблемы соотношения тенденций глобализма, региональности, этнонациональной локальности в системе современных экономических отношений: настоящее и будущее. Экзистенциальные основания экономической деятельности человека: тенденции и перспективы.

Тема 13. Религия и наука в контексте культуры

Научная, религиозная и художественная картины мира. Специфика культурологического изучения религии и науки. Мифологемность человеческого сознания. Концепции изучения мифа Дж. Фрэзера, Б. Малиновского, З. Фрейда, К. Юнга, К. Леви-Стросса, А. Лосева, С.

Аверинцева. Магия как предшественница науки и религии (Дж. Фрэзер). Проблема генезиса науки и религии. Вычленение науки и религии из синкретичной культуры.

Религия как форма общественного сознания и форма культуры, определяющий фактор духовной жизни. Религиозное и светское начала в культуре. Конфессиональная специфика в интуитивном способе познания мира, иррациональном осмыслении бытия. Вера – основа религии и религиозности. Структура религии: религиозное сознание, религиозный культ, религиозная организация. Хронология мировой культуры и различные виды религиозной веры: «радикальный монотеизм», «политеизм» и «генотеизм» (Р. Нибур). Теория «панрелигиозности культуры» Б.Меланда. Культурная типология религий: этнические, национальные, мировые. «Теистические» и «нетеистические» религии. «Автономная», «гетерономная», и «теономная» культуры (П.Тиллих). Типология религиозных групп: «церковь», «секта» «мистическое сообщество» (Э.Трельч). Воздействие религиозного сознания на формы культурной жизни общества.

Наука как культурный феномен. Научное и мифологическое мышление. Протонаучный, архаичный, античный, средневековый, ренессансный, новоевропейский, модерновый и постмодерновый периоды. Наука как система – социальный институт – деятельность: классическая, неклассическая и неоклассическая модели научного знания. Проблема соотношения религиозного и научного знания в истории культуры. Сциентизм и антисциентизм. Гносеологические и ценностные аспекты науки. Критерии научности и специфичность естественнонаучного, технического, гуманитарного знания.

Взаимосвязь и взаимодействие религии и науки с другими элементами культуры.

Тема 14. Техника как социокультурное явление. Экология культуры.

Понятие техники в узком и широком смысле. Гетерогенный характер значимости техники для человека. Осознание неоднозначности техники в XX веке. Необходимость познания законов техносферы в целях управления ею. Техника в ракурсе технических, естественных, социальных и гуманитарных наук. История и логика развития социокультурных аспектов техники: концепции Э. Каппа, Ф. Дессауэра, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Х. Ортеги-и-Гассета, Н. Бердяева и других. Основы «Философии техники» П. Энгельмейера.

Антропологические и социокультурные предпосылки возникновения техники. Социокультурные смыслы техники. Техника как социокультурная ценность: техника как объект, знание, специфический вид деятельности, определенная ментальность. Социокультурный смысл техники – степень совершенства технологии; фактор развития личности.

Техника – значимая сфера социокультурного пространства. Взаимодействие техники с другими элементами культуры: экономикой;

властью; наукой; искусством; системой образования. Степень обусловленности динамики культуры техникой.

Техника и человек: проблема границ между человеком и машиной. Естественный и искусственный интеллект. Логика развития инженерного мышления. Знание, понимание, ответственность – социальная парадигма технического проектирования в глобальной системе «техника – человек – окружающая среда». Этический императив специалиста: открытия и ответственность. Глобальная проблема технократизма в обществе и культуре. Шкала ценностей западноевропейской культуры, определивших техногенный характер современной цивилизации. Сущность кризиса техногенной цивилизации и перспективы его преодоления.

Культура и природа как амбивалентные и взаимодополняющие категории современной теории культуры. Культура как этап общей эволюции природы, ее функция компенсации биологической недостаточности человека. Роль природной среды в формировании «культурной оседлости» человека.

Культура как «этническое поле» (Л.Н. Гумилев). Многообразие «образов мира» как культурная ценность (Г.Гачев). Актуальность проблем экологии культуры, их мировоззренческое значение.

Проблема границ допустимого вмешательства в «природу человека» (в медицине, генной инженерии и др.).

Экология культуры Д. Лихачева.

Тема 15. Актуальные проблемы современной культуры
Исторические и современные коллизии в культурной картине мира человека. Семиотическое многообразие религиозно-конфессионального, этнонационального, профессионального, информационного, социально-сословного, мегаполисного, гендерного в идентичности людей.

Теории «глобальной культуры» и мультикультурализма на рубеже третьего тысячелетия. Вызовы природы и цивилизации и тенденции создания универсальной схемы жизнедеятельности человечества.

Постмодернизм как явление культуры XX в. Постструктурализм (Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко), деконструктивизм (Ж. Дерриды), постмодернизм (Симона де Бовуар, Ю. Кристева) как явления современной культуры.

Проблемы языкового сознания у Жака Лакана и его последователей. Феминистская парадигма культуры. Кризис личностного начала в культуре, «демонтаж» классического философствования о культуре (Ж. Бодрийяр).

Роль межкультурных и межконфессиональных диалогов в современном мире; концепции научной школы «диалогика культур» и их общекультурный потенциал (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Л.М. Баткин и др.).

Условия и структура межкультурных коммуникаций. Основные элементы и понятия современных межкультурных коммуникаций: семантема, сообщение, текст культуры, локальная культурно-семантическая система (этническая культура, национальный язык, конфессиональная система).

Факторы поддержания культурного многообразия в современной системе мировой культуры. Проблемы синтеза поисков и открытий в различных сферах культуры и их нравственные основания.

Место интернет-технологий в конструировании культурной реальности. Проблема человеческого одиночества, ее отражение и решение в культуре. Информационный, креативный, творческий социальный и идеологический аспекты виртуального пространства. Его формы и черты в репрезентировании культуры, антикультуры и не-культуры.

Современный мультикультурализм: культура этнических анклавов, маргинальная культура, гендерные аспекты современной культуры.

Культура и образование в современном мире и современной России.

Актуальные проблемы культурной политики: согласование интересов всех субъектов культуры; реальный учет, хранение и трансляция культурных ценностей; соотношение элитарной и массовой культур; молодежная политика.

Исторический раздел:

Тема 1. Культура и искусство Мезоамерики

Историческая периодизация и географический ареал древнеамериканской цивилизации (I тыс. до н.э.-XVI в.) – особой культурной области Нового Света доколумбовой эпохи. Типологическое сходство и отличие культуры Мезоамерики и древних цивилизаций Старого Света. Основные этапы развития древних культур региона от “неолитической революции” (III-II тыс. до н.э.) и до испанского завоевания (XVI в.). Значение религиозных культов института жрецов в сложении и осмыслении архитектурных форм доколумбовой Мезоамерики.

Древние города цивилизации Теотихуакан: особенности местоположения, внешнего облика, планировки. Основные функции городов. Границы и территория города Теотихуакан (кон. I тыс. до н.э.-VII в. н.э.). Зодчество цивилизации майя: классический (I-IX вв.) и постклассический (X-XVI вв.) периоды. Высокий уровень градостроительного искусства народов майя. Города юкатанских майя (г.Тулум, Чичен-Ица, Ушмаль, Майяпан и др.). Проблема города у древних майя: город или ритуальный центр? Типология, планировка, структура и функции городских поселений. Специфика городов майя: целенаправленное разделение на жилую и церемониальную части. Связь планировки городов и общественной стратификации; воспроизведение модели Вселенной в планировке городов и композиции высотных сооружений. Значение пирамидальных храмов в ансамблях древнейших городов майя (г.Копан). Использование монументальных архитектурных форм при организации пространств для многолюдных собраний и шествий как характерная черта градостроительного искусства. Расцвет градостроительства в конце “классического” периода (города майя в районе Пуук). Столица ацтеков г.Теночтитлан как пример архитектуры послеклассического развития культуры Древней Америки: планировка, размеры и внутренняя структура.

“Темпло Майор” - главный храм ацтеков. Дворцовые комплексы – “текпаны”. Особенности облика рядовых жилищ. Архитектура и планировки г.Куско – столицы империи инков.

Мнообразие типов сооружений Мезоамерики: храмы, башни, стадионы, обсерватории, бани, акведуки, стелы. Культ стелы-алтаря в культуре майя. Триумфальные ворота, их художественно-образный строй и ритуальные функции. Архитектура так называемых “дворов” – комплексов каменных зданий и их функциональное назначение. Особенности формы центральноамериканских пирамид: черты сходства и различия с месопотамскими зиккуратами (храмовый комплекс в Теотихуакане близ Мехико). Культурный центр в Шочикалько (так называемый стадион) как наиболее ранний пример подобных сооружений в долине Мехико: спортивное и ритуально-обрядовое содержание. Ведущая роль зданий гражданского назначения, прежде всего, дворцовых комплексов, их архитектурно-композиционные черты (дворец в Паленке).

Храм Солнца в Паленке – сакральное сооружение классического периода майя. Особенности синтеза искусств в зодчестве мезоамериканских цивилизаций. Сложности иконографического прочтения памятников древнеамериканской архитектуры. Подчинение строительной деятельности космогоническим моделям мифологического сознания. Разрушение многовековой древнеамериканской цивилизации европейскими завоевателями в XVI в.

Изобразительное искусство древних цивилизаций Америки.
Искусство “ольмеков” - одной из первых цивилизаций Мезоамерики (VIII-IV вв. до н.э.). Скульптура “ритуальных центров” ольмеков: каменные головы и рельефы монолитов на площадках для игр (алтарь в Ла Венте). Базальтовая фигура игрока в мяч – образец круглой скульптуры ольмеков. “Младенцы-ягуары” на нефритовых амулетах, топорах-кельтах и базальтовых стелах: художественные особенности и символика образа. Культурные изваяния Теотихуакана (1 тыс. до н.э.): схематизм и упрощенная выразительность каменного блока “богини воды”. Погребальные маски из камня и глины. Распространение в III - VII вв. цилиндрических керамических сосудов с фресковой росписью или резным орнаментом и лощением.

Искусство цивилизации майя “классического” периода (I-IX вв.). Скульптурные стелы, рельефы притолок и панелей – мемориальные памятники в честь деяний майских правителей. Сюжеты рельефов: важнейшие события из жизни светских владык городов-государств майя. Стилистика и технические особенности датированных рельефов, эволюция пластических образов майя. Рельефы из Пьедрас Неграс – вершина в развитии скульптуры майя. Скульптурная школа Паленке. Стуковая голова воина из “Храма надписей”. Фрески Бонампака (VII в.): чистота и яркость цвета, подчеркнутая выразительность линии, мастерство построения многофигурных композиций. Сюжеты росписей: сложные ритуалы и церемонии, сцены набегов и жертвоприношений, танцы и шествия

сановников и вельмож. Полихромная расписная керамика из захоронений майских правителей и вельмож: отражение в росписях мифологических представлений древних майя, их концепции жизни и смерти. Увеличение количества памятников, связанных с военной тематикой в результате экспансии тольтекских племен. Стремление передать представление о силе, мощи и непобедимости с помощью лаконичного изобразительного языка и массивности форм. Рельефы храмов и стадионов со сценами человеческих жертвоприношений. Фрески “Храма воинов” и “Храма ягуаров” в Чичен-Ице.

Култ войны и человеческие жертвоприношения, связанные с почитанием солнечного бога Уицилопочтли в культуре ацтеков. Символическая образность статуи богини плодородия и земли Коатликуе: изображение как набор растительных элементов, частей человека и животных. “Календарный камень” перед храмом в Теночтитлане: рельефное изображение мифической истории Вселенной. Скульптурные головы ацтекского времени: “Воин-орел”. Декор фигурных сосудов сапотексов.

Культура ранних перуанско-болливийских цивилизаций: отсутствие письменности и существование совершенных технологий. Художественные изделия из металлов (украшения и оружие). Сложные многоцветные вытканые или вышитые рисунки на тканях (погребальные мантии из некрополя на п-ове Паракас). Полихромная роспись и фигурный декор на керамических сосудах народов тихоокеанского побережья. Сосуды культуры Мочика: многообразие форм и тематики росписей. Расписная керамика цивилизации Наска. Монументальная пластика народов Анд (скульптура Чивина де Уантар). Мифологические существа на рельефах “Монолита Раймонди” и “Ворот Солнца” в Тиахуанаку. Гибель культуры Мезоамерики под ударами европейских завоевателей в XVI в.

Тема 2. Культуры древних цивилизаций. Месопотамия
Искусство древних цивилизаций Месопотамии (III-II тыс. до н.э.). Условность периодизации древних культур на территории Передней Азии, Ближнего Востока и Малой Азии (шумеро-аккадский или вавилонский, ассирийский и нововавилонский, персидский периоды). Роль археологии в исследовании искусства Двуречья. Архитектура Месопотамии как визуальное воплощение идеалов восточной деспотии. Рождение градостроительного искусства: космическая символика в планировке городов. Кругообразная форма городов, создание искусственных платформ с дренажными каналами, деление города на цитадель и жилой район, крепостной характер зодчества - отличительные признаки строительства на территории Месопотамии (г. Ур, Упи и др.). Объединение храмов и дворцов в единые комплексы как результат стирания граней между культом и властью (храм в Эль-Обейде). Башни зиккуратов – важнейшая составная часть храмовых комплексов: особенности облика и символические интерпретации (зиккураты в Уре, Чога-Замбиле, Борсиппе). Зарождение и распространение купольно-сводчатых конструкций (ложные своды,

клинчатые своды, цилиндрические своды, купола на квадратном основании и т.д.) как следствие применения местных строительных материалов (глина, кирпич-сырец, обожженный кирпич). Семантика свода в культуре Древнего мира.

Храмовое искусство как основной вид творчества: особенности художественного изображения богов и адорантов (женская голова из Ура). Сложение изобразительной системы исторического рельефа: многофигурность композиции; регистровость; выделение смыслового центра размерами. Распространение глиптики – резных цилиндрических печатей-амулетов.

Интерес к богоподобной личности и культ героя в искусстве Аккада и приемы ее изображения (голова Саргона Аккадского, стела царя Нарам-Суэна). Мифологические сюжеты в аккадской глиптике. Традиции вавилонской культуры и особенности монументальной пластики в Эламе и Мари: (статуя Гудеа, стела царя Хаммурапи, статуя богини Иштар из Мари). Росписи дворца Зимри-лима в Мари.

Искусство Малой Азии и Северной Месопотамии: сплав заимствованных образцов как характерная черта искусства региона. Вклад хеттов и хурритов в мировое искусство: применение циклопической кладки; создание типа “бит-хилани” в зодчестве; органическое включение рельефа (ортостатов) и круглой скульптуры в архитектурное оформление зданий (фигуративные опоры дворца в Телль-Халафе, Львиные ворота г.Хаттусы). Тип “бит-хилани” хетто-хурритской архитектуры в строительстве дворцов и храмов региона (дворец Никмепы в Алалахе, дворец в Телль-Халафе, храм царя Соломона). Отсутствие строгой каноничности и выявление природных свойств камня в рельефе и круглой скульптуре хеттов (рельефы святилища Язылы-Кая).

Искусство Сирии, Финикии, Палестины: влияние египетской, вавилонской, хеттской и хурритской культур на сложение местных художественных форм. Значение работы на заказ, роль экспорта и импорта художественных изделий, распространение мобильного искусства малых форм (изделия из слоновой кости из Угарита).

Искусство нововавилонского и ассирийского периодов (I тыс. до н.э.). Феномен города и городской культуры в древности. Вавилон – крупнейший экономический, политический и культурный центр Древнего Востока, образец регулярного города с прямоугольным планом. Вавилон времени правления Навуходоносора II как целостный ансамбль храмов, дворцов, крепостных сооружений, связанный с ритуально-обрядовыми и религиозными представлениями Древней Месопотамии. Зиккурат Этеменанки (Вавилонская башня) храма Мардука по описаниям Геродота и другим историческим источникам. Синтез архитектуры и изобразительного искусства в постройках Вавилона: красочность, декоративность и орнаментальность как следствие применения глазурованного цветного кирпича (оформление Ворот Иштар, тронный зал дворца Навуходоносора).

Религиозно-охранительный смысл фигуративных и орнаментальных изображений в культуре Вавилона (животные, мифологические существа и проч.).

Расцвет градостроительного искусства в Ассирии: разновидности регулярных планов в городах-крепостях ассирийцев (г.Кар-Тукульти-Нинурта, Ниневия, Ашшур, Дур-Шур-Рукин). Размах архитектурных замыслов, строительство мощных укреплений, дворцовых ансамблей и храмовых комплексов с зиккуратами как основная черта монументального зодчества Ассирии. Особенности ассиро-вавилонских сооружений – сочетание кирпичной основы и каменной облицовки по образцу хетто-хурритских; развитие месопотамской традиции арочно-сводчатых конструкций. Тесная связь скульптуры и рельефа с архитектурой как типичная черта ассирийского изобразительного искусства; многообразие декоративных систем оформления сооружений (каменные рельефы, глиняная орнаментация, глазурованный кирпич, поливная плитка). Облик и символика скульптурных изваяний шеду (ламассу). Светская тематика произведений круглой пластики и рельефов: возвеличивание и прославление царей; летопись военных побед; сцены охоты. Надписи на рельефах как содержательный элемент композиции. Особенности художественной формы рельефов: графичность, плоскостность, сочетание монументальности с дробной орнаментикой (рельефы дворца Ашшурбанипала в Ниневии).

Искусство Урарту: соединение ассирийских канонов изображения с урартской орнаментикой как отличительные черты художественного образа. Декоративность произведений урартской торевтики: использование чеканки, золота, инкрустаций из драгоценных камней (щит из Кармир-Блура, украшения трона из Топрах-Кала). Архитектура как наиболее самобытная область искусства Урарту: дворцовый комплекс в Тейшебаини - образец архитектуры страны; гробницы вблизи Тушпы - свидетельство мастерства урартских каменотесов. Влияние культур Малой Азии и Эгейского мира на архитектуру храмов Урарту (храм в Муцадире).

Тема 3. Культура и искусство Древнего Египта

Основные этапы развития древнеегипетской цивилизации. Особенности религии Древнего Египта; мифология и пантеон. Возникновение письменности и ее эволюция. Литература Древнего Египта; «Египетская книга мёртвых». Светская и религиозная архитектура. Изобразительное искусство; основные характеристики канона. Естественнонаучные знания. Отличительные признаки права и морали в Древнем Египте; повседневная культура, быт и нравы древних египтян.

Изобразительное искусство Древнего Египта. (IV тыс. до н.э. – сер. I в. до н.э.). Историческая периодизация древнеегипетской культуры искусств (додинастический Египет, эпохи Древнего, Среднего и Нового царства, поздний период, эллинистический период). Роль религиозных воззрений в формировании примет художественной культуры Египта:

влияние многобожия, культа Осириса и Ра, представлений о загробной жизни и форм заупокойного ритуала на развитие культуры. Значение культа фараона в создании монументального художественного стиля: выражение социальной престижности в формах искусства. Зодчество и изобразительное искусство как образное воплощение египетского государственного устройства с его принципом незыблемости и символикой вечности. Использование твердых пород камня (гранит, базальт, диорит, известняк, песчаник и проч.) и мастерство его обработки – отличительная черта эстетики Египта. Следование древним образцам, каноничность, устойчивость иконографических схем, замедленность эволюции – основные качества древнеегипетского искусства.

Додинастический период (4 тыс. до н.э.). Иероглифика – древнейшее сакральное и художественное явление. Композиционные принципы церемониальных палеток додинастики: регистровость, разномасштабность и условная распластанность фигур. Палетка фараона Нармера: становление канонической системы изображения. Условность построения человеческой фигуры как результат длительного художественного отбора.

Искусство Древнего царства (XXX-XXIV вв. до н.э.). Особенность содержательной программы статуй, связанных с погребальным культом и ритуалом хеб-сед: воспроизведение в камне земной оболочки умершего. Религиозные основы проблемы сходства в древнеегипетском портрете. Формальные особенности круглой скульптуры Древнего Египта: фронтальность, статичность, сохранение формы каменного блока; грандиозный масштаб; соблюдение канонов изображения и раскраски. Типы статуарных изображений: шагающие, сидящие на троне, писцы, парные изображения и т.д. (статуи Хефрена, Микерина, царевича Рахотепа и его жена Нофрет, Каапера, Хемиуна и проч.).

Особенности древнеегипетского изобразительного искусства: связь произведений круглой пластики и рельефа с архитектурой; использование стеной поверхности как основного мотива художественного образа. Разновидности египетского рельефа (низкий и углубленный) и его изобразительная система: плоскостность, фризообразность и проч. Рельефные и живописные композиции гробничных комплексов Древнего, Среднего и Нового царства: последовательность эпизодов, развертываемых во времени; соединение реального и магического, вечного и преходящего; величавая ясность образов.

Искусство Среднего царства (XXI-XVIII вв. до н.э.): эволюция изобразительных мотивов от сакральной замкнутости к многообразию окружающего мира, появление бытовых сцен и пейзажа (гробница Сенби в Меире). Пробуждение сложного мира чувств в ритуальном портрете (портрет Сенусерта III, Аменемхета III). Новые сюжеты росписей гробниц: изображение мира природы (гробница Хнумхотепа в Бени-Гасане). Художественное ремесло и мелкая пластика (фигурки ушебти).

Динамичность рельефов и росписей Нового царства (XVI-XI вв. до н.э.): сочетание построчного построения со сложными композициями (рельефы и росписи храма Хатшепсут в Дейр-Эль-Бахри). Изменение характера скульптурного портрета: от изысканности портретов царицы Хатшепсут к одухотворенности скульптур времени фараона-реформатора Аменхотепа IV (Эхнатона). Особенности стилистики и иконографии искусства периода Амарны: мир природы и человеческих чувств в росписях и рельефа: попытки преодоления древних канонов. Наследие амарнского искусства при преемниках Эхнатона (произведения из гробницы Тутанхамона). Консерватизм, гигантомания и холодная виртуозность скульптуры и живописи времени Рамессидов.

Черты архаизации и застылости в искусстве Египта позднего периода (XI-IV вв. до н.э.). Особенности искусства Египта эллинистического времени: возвращение к древним канонам как политический акт; переплетение традиций прошлого и черт античной культуры.

Архитектура Древнего Египта (III тыс. до н.э. – сер I в. до н.э.). Зарождение градостроительства в Древнем Египте III тыс. до н.э.: круглая форма плана как признак древнейших городов и современные варианты ее интерпретации. Причины появления городов с прямоугольным абрисом внешних стен: связь с представлениями египтян о строении Земли. Функциональное разделение древнеегипетских городов: столицы; храмовые города; города-крепости; торговые города. Своеобразие застройки городов Египта: нерегулярность крупных городов; четкость замысла при планировании небольших городов (Кахун, Ахетатон). Источники современных представлений об облике жилых домов и дворцов египтян. Монуументальность и ансамблевость как основа древнеегипетского строительства.

Основные типы сооружений Древнего Египта: погребальные и храмовые комплексы. Древнейшие погребальные сооружения – масштабы: планировка и назначение подземных и надземных помещений (камеры для саркофагов, молельня, сердаб и т.д.). Пирамиды – образец длительной эволюции строительного умения древних (от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара до пирамид некрополя в Гизе), происхождение названия и символика формы. Пирамиды Среднего и Нового царств: потеря монументальности, конструктивные изменения. Составные части погребальных комплексов в Древнем Египте и связь с религиозным ритуалом: пристань, нижний храм, дорога восхождений, поминальный храм, главная пирамида, пирамиды-спутницы для членов семьи и другие сооружения. Подземные захоронения в Долине царей и Долине цариц периода Нового царства: связь планировок гробниц с ритуалами древних “Текстов книги мертвых”.

Храмовое строительство эпохи Древнего царства: смысловая и художественная связь облика солнечных храмов с формой пирамиды и обелиска. Особенности храмостроения Среднего царства: заупокойный

храм Ментухотепа в Дейр-эль Бахри. Загадка древнеегипетского Лабиринта периода Среднего царства и сведения о нем античных писателей. Расцвет строительства святилищ в эпоху Нового царства (храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль Бахри, храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре, скальные храмы в Абу-Симбеле). Представления о храме как жилище божества и модели мира, выраженные посредством использования эффектов освещения, декоративного оформления залов святилища (росписи, рельефы, колоннады и т.д.).

Составные части храмовых ансамблей: пристань, аллея сфинксов, монументальная ограда с входными пилонами, перистильные и гипостильные залы, святилище. Развертывание элементов храма вдоль одной оси как особенность композиционной структуры. Стоечно-балочная система - ведущий тип конструкции монументальных сооружений Египта. Символика столба джед и сложение "египетского ордера" как системы взаимосвязи конструкции и ее художественного истолкования. Типы опор в Древнем Египте (геометрические, протодорические, антропоморфные, растительные формы колонн), особенности их интерпретации и формальные признаки: монументальность, атектонизм, образительность. Черты упадка египетской архитектуры в условиях ослабления теократического государства. Реставраторские тенденции в зодчестве периода эфиопской, саисской и птолемеевской династий.

Тема 4. Культура и искусство Древней и Средневековой Индии

Характерные природно-географические условия Индии.

Необычайное богатство природных и людских ресурсов. Сезонные особенности хозяйства и быта. Относительная природная изоляция Индийского субконтинента.

Древнейшая индийская «культура Хараппы» (XXV-XVI вв. до н.э.) и ее традиции в поздний период. Шумерские источники о стране Мелухха. Планировка городов. Письменность. Торговля на Западе с Месопотамией и Восточной Аравией. Проблема реконструкции общественного строя. Внутренний кризис и упадок хараппского общества. Арийское вторжение.

Культура Древней Индии как синтез элементов культуры кочевых пришельцев – ариев и местного дравидского населения. Добровольная культурная изоляция завоевателей последующих времен. Ведическая религия. Особенности космологических представлений. Восприятие времени и цветовая символика.

Баланс жреческой и воинской варн. Известная ограниченность царской власти и ее этические основы. Политические теории и роль доктрины Каутильи. Города-республики (гана) Ваджи, Камбоджа и Малла.

Религии и повседневная жизнь Древней Индии. Особенности индийской ментальности. Идея кармы и механизмы «снятия» социальных противоречий. «Игнорирование» национальных противоречий в самом многонациональном районе мира. Сосуществование различных религиозно-

этических систем и религиозные диспуты. Формирование конгломерата родственных религий и их национальная окраска. Возвышение и упадок индийского буддизма (III в. до н.э. - VII в. н.э.); джайнизм и индуизм. Роль шиваистских и шактистских культов, йога.

Традиции индийского села и специфическая политика властей по отношению к крестьянству. Особый статус брахманов. Варновый строй и формирование кастовой системы (джати). Относительная скромность городского и аристократического быта, его религиозная регламентация. Строгий контроль за городской жизнью, миграциями населения и особое покровительство иностранцам. Положение женщины. Гигиеническая и сексуальная культура; «Камасутра».

Основные культурные достижения индийской цивилизации.

Средневековая Индия.

Эпические сказания «Рамаяна» и «Махабхарата». Классическая драма. Культовая каменная скульптура и архитектура как наиболее значимые проявления культуры. Достижения индийской цивилизации в математике, медицине, астрономии, теории грамматики. Университет в Ниланде. Индийский атеизм. Индийское влияние на Средний Восток, Китай и Юго-Восточную Азию. Индийская колонизация, буддийская и брахманская эмиграции.

Исламские завоевания в Индии и разрушение индуистских памятников. Делийский султанат XII-XIII и Империя Великих моголов XVII-XVIII вв. Распространение ислама в Северной и Восточной Индии. Индо-исламский культурный синтез. Сикхизм. Дворцовая архитектура. Могольская и джайнская миниатюра и художественные ремесла.

Тема 5. Китай как уникальное явление Древнего Востока

Формирование китайской цивилизации и основы государственного управления. Природно-географические условия. Нестабильность урожаев и частые природные катаклизмы, иноземные вторжения. Периодизация китайской культуры и основные этапы развития китайского (ханьского) этноса. Перенос столиц при различных династиях. Роль Севера и Юга страны. Династии Шан XIII-XI вв. до н.э. и Чжоу XI-III вв. до н.э. и создание китайской государственности. Борьба с кочевниками. Характер внешней экспансии.

Относительное перенаселение и проблемы государственного управления. Идея единства страны и господство элитизма. Жесткость этических норм и законодательства. Проблема соотношения долга перед обществом с гуманностью по отношению к человеку. Особая роль конфуцианства в истории страны. Средневековая система госэкзаменов и ее роль. Организация власти на местах.

Жесткий этноцентризм “Поднебесной” Серединной империи и компании по борьбе с иноземными влияниями. Культурная экспансия в Восточной Азии.

Основные черты китайской цивилизации. Отсутствие сословий, принципы “равных возможностей” и коллективной ответственности. Этикет. Прослойка ученых-чиновников. Стилль общения и творчество на досуге. Тайные общества, землячества и семейственность. Специфика народных восстаний и военные мятежи. Основы семейной жизни и почитание старших. Эволюция костюма и его символика. Национальная кухня. Культурные заимствования в эпоху династий Тан и Сун.

Городская культура (сады и общение с природой, общественные развлечения). Жизнь в императорском дворце (“Запретном городе”).

Литература, наука и искусство Китая. Культурная политика. Конфуцианский канон и литературная традиция. Столичная Академия и ее роль. Специфика архитектуры. Художественные ремесла. Китай как “страна изобретений”. Танская новелла и народный роман. Народная религия и культ предков. Буддийская секта чань и ее влияние на культуру Китая. Концепция “единства трех религий” и ее критика. Цензура.

Тенденция к снижению темпов культурного развития при династиях Мин (XIV-XVII вв.) и Цин (XVII-XX вв.). Политическая и культурная изоляция страны в условиях европейского проникновения и ее последствия.

Тема 6. Цивилизации Юго-Восточной Азии

Донгшонская цивилизация I тыс. до н.э. и ее роль в истории региона. Культовые бронзы (ритуальные барабаны и др.). Индийское влияние в Индокитае (государства Фунань, Тьямпа) со II в. до н.э. и на Суматре с III-IV вв. Торговая колонизация. Господство буддизма и распространение хинаяны. Индийские придворные наставники-брахманы при буддийских правителях. Роль «Рамаяны» и «Махабхараты». Образ горы Меру в архитектуре и царский культ.

Индийские влияния в культурах Явы и Суматры. Брахманизм и тантрический буддизм. Морская держава Шриваджайя на Суматре. Буддийская династия Шайлендров и индуистская династия Санджайи на Яве. Комплексы Боробудура и Лоро Джонггранга. Развитие национальной литературы в X-XIII вв. Теневой театр. Военная и идеологическая экспансия правителей Восточной Явы в XIII в. Городская жизнь столицы Маджапахита.

Распространение ислама на Севере и его принятие жителями в XV-XVI вв. Сохранение доисламских традиций в архитектуре, литературе, театре. Остров Бали – ойкумена домусульманской культуры.

Царство Фунань в Кампучии. Роль международной торговли. Период Ченла. Империя Ангкор X-XIV вв. Роль рабовладения. Города Ангкор и Байон. Государственное строительство. Портретная скульптура при Джайавармане VII.

Царство Пью на Средней Иравади. Столица Бирмы Паган. Расцвет Бирмы в XI-XIII вв. и монгольское нашествие. Царство монов

Дваравати в Таиланде. Культурные влияния Шриваджайи, кхмеров и Цейлона. Культура тайских государств XIII-XVI вв.

Культура Полинезии. «Полинезийский треугольник». Скудность природных ресурсов на вулканических островах и коралловых атоллах; минимальное количество культурных растений и домашних животных. Морские течения. Роль моря в экономике и обряды, связанные с морскими промыслами. Корабельное дело и навигация. Отсутствие металлов и керамики. Базальт, тапа и дикий лен.

Миграция предков полинезийцев из Юго-Восточной Азии в середине I тыс. н.э. Гавайи (остров Раитеа) – прародина полинезийцев. Миф о Мауи.

Государственный строй в условиях «каменного века». Монархии и республики. Совет вождей и женщины-вожди. Сословия. Положение женщины и эротическая культура; многоженство и многомужество. Каменное строительство (храмы Мангаревы и Раратонги; каменные статуи стату и острова Пасхи и др. регионов; королевские гробницы-пирамиды). Стадионы для зрелищ. Школы для знати. Придворные поэты и музыканты. Устная история и роль генеалогических преданий. Письменность кохау-роного-ронго. Бытовые табу. Художественные ремесла (резьба по дереву и раковинам, изделия из перьев, татуировка).

Цивилизация древней и раннесредневековой Японии. Природная изолированность страны и отсутствие иноземных вторжений. Обилие природных катастроф. Непрочность быта и ее переосмысление в культуре. Слабая заселенность и высокая концентрация населения.

Истребление аборигенов-айнов и первые японские государства. Реформы Тайка. Период «ученичества» у китайской цивилизации III-XI вв. Роль государств Кореи. Буддизм и его сосуществование с древней религией синто. Элитарная культура эпох Нара и Хэйан. Расцвет художественной прозы и поэзии.

Роль буддийской секты дзэн в культуре страны. Влияние позднего синтоизма на менталитет и эстетические вкусы населения. Трудовая этика. Устройство дома. Художественные ремесла.

Культура позднефеодальной Японии и Кореи. Оформление сословного строя во 2-й половине XVI в. Самурайское сословие и его положение. Городская культура позднефеодальной Японии. Театры, живопись и развлекательная литература. Культура публичных домов. Календарные праздники и обряды жизненного цикла. Этикет.

Природные условия Кореи. Контакт с кочевниками и охотничьими племенами Маньчжурии. Государство Чосон. Китайская культурная и военная экспансия и формирование корейской государственности и культуры. Государства Когуре, Силла и Пекче. Их культурная роль на «Великом Шелковом пути». Соотношение буддизма, конфуцианства и народных верований. Художественные ремесла

(гончарство, маталлическая пластика, инкрустационный стиль). Специфика архитектуры и живописи. Власть короля (вана) и Верховного Государственного совета. Высшая и низшая бюрократия. “Провинциальность” культуры Кореи. Народная культура (общинная обрядность и шаманизм).

Тема 7. Крито-микенская культура. Культура и искусство Древней Греции

Искусство Эгеиды (III-II тыс. до н.э.). Искусство эгейского мира как связующее звено между Востоком и античной культурой. Этапы развития искусства раннегреческой цивилизации (Эгеиды): искусство островной Греции III тыс. до н.э. (кикладское); Крит III-II тыс. до н. э. (минойское искусство); художественная деятельность материковых греков XVII-VII вв. до н.э. (микенское искусство). Древние упоминания и мифы о Крите. Раскопки А.Эванса и Г.Шлимана: роль археологии в изучении крито-микенской культуры.

Типология архитектуры Эгеиды: высокий уровень развития градостроительства; преобладание дворцовых комплексов; отсутствие культовых зданий. Объединение культовых и светских помещений в едином комплексе и ритуальное значение критских дворцов. Своеобразие планировки и художественного облика дворцов, программная связь с природой как объектом поклонения. Тема "лабиринта" в мировом искусстве, особенности ее воплощения и интерпретации на Крите. Художественные и тектонические особенности критской колонны, ее культовое предназначение, семантика образа.

Проблема сакральности изобразительного искусства на Крите, связь с культовыми действиями. Природные мотивы, сцены процессий и ритуальных игр – сюжетная основа монументальных фресковых росписей. Время и пространство в критском искусстве: "перевернутое" пространство и изображение движения. Образ Богини-владычицы зверей в искусстве Крита. Иконография мотивов мелкой пластики, печатей, рельефов и росписей на сосудах. Образы космического мироустройства, бытия и природы в керамике Крита: росписи диминийской культуры, стиль Камарес, “натуралистический” стиль вазописи. Торевтика: сакральный смысл сцен с быками на кубках из Вафио.

Критская культура и ахейская цивилизация: проблемы взаимодействия. Культура Тиринфа и Микен - непосредственная предшественница греческой. Крепостной характер микенских поселений, связь с мегалитикой Европы. Объединение сакральных и жилых помещений в дворцовых комплексах микенских укреплений: вопросы формы и функции микенского мегарона. Культовый смысл “Львиных ворот” Микен и восточные аналоги мотива. Искусство и погребальный ритуал: золотые маски из микенских шахтовых гробниц как граница мира живых и царства мертвых. Конструктивные особенности и сакральная символика форм "гробницы Атрея": купол как закрывшееся небо. Изобразительное

искусство периода расцвета ахейской цивилизации (XV-XIII вв. до н.э.): трансформация критских мотивов в монументальной живописи и мелкой пластике ахейян. Ритуальный смысл сцен битвы и охоты (фрески дворца в Тирифе). Проблема гибели ахейской цивилизации и преемственности микенской и греческой культур в современном искусствознании. "Темные века" греческой истории: разрушение микенской и формирование эллинской культуры (XII- IX вв. до н.э.).

Типология античной архитектуры (VIII-IV вв. до н.э.). Периодизация искусства античной Греции: гомеровский период (геометрический стиль), архаика, классика, эллинизм. Греческие города-государства - основа общегреческих и локальных типов архитектуры (Афины, Коринф, Спарта, северная Греция, колонии Великой Греции на Черном море и в Малой Азии). Социальная база греческого искусства: свободные граждане полисов – главные ценители и судьи художественных произведений. Проблема статуса архитектора, скульптора и живописца в классической Греции. Античная концепция циклической Вселенной и ее отражение в композиции древнегреческих поселений и культовых сооружений. Воздействие концепции “космоса” и “хаоса” на древнегреческое градостроительство. Основные структурные единицы города (акрополь, агора, стоа и др.). Зарождение элементов регулярной планировки городов в архаическую эпоху.

Древнегреческий ордер как совершенная архитектурная форма и выражение закономерных связей в расположении элементов стоечно-балочной конструкции и сакральный смысл его элементов. Интеллектуальные корни греческого таксиса (порядка): литературные аналогии архитектурного ордера в эпоху Античности. Греческие ордера (дорический, ионический, коринфский): отличительные черты; пластическая и декоративная разработка; символика. Атланты храма Зевса в Акраганте: восточные аналогии, мифологические истоки образа и последующая жизнь в истории зодчества. Римский теоретик Витрувий (I в. до н.э.) о древнегреческих ордерах. Восточные корни ионического ордера. Критический обзор современных семантических интерпретаций ордерной системы греков.

Греческая архитектура как выражение органического баланса природных сил: искусство как части природы. Типология древнегреческой архитектуры: деление на культовое (храмовое) и профанное строительство (общественные и жилые сооружения). Представление об облике сакральных сооружений гомеровского периода (глиняные модели из Аргоса и Перахоры). “Гекатомпедон” и апсидальный храм раннеархаической эпохи - архитектурная оболочка для культовой статуи (храм на о.Самос). Сложение основных типов классического храма (в антах, простиль, амфипростиль, периптер и др.) и семантические интерпретации составных частей греческого храма. Символика перистасы: антропоморфные, флоральные, дендролатрические, зооморфные ассоциации в древних источниках и

современных научных исследованиях. Фронтон древнегреческого храма как место эпифании (явления) божества. Стилистическое развитие фронтонных композиций: от фронтальных условно-геральдических изображений архаики к повествовательно-пространственным группам, объединенным общим сюжетом и действием. Медуза-Горгона в тимпане фронтона архаического храма - образ универсума. Строгая иерархия образов и взаимопроникновение мира богов, героев и людей во фронтонных композициях (Эгинеты, фронтоны храма Зевса в Олимпии, Парфенон).

Акрополь в Афинах – центральное святилище Греции классической эпохи (V в. до н.э.). Пропилеи Акрополя в оценке древних авторов (арх. Мнесикл). Парфенон - образец древнегреческого храма, его конструктивные особенности как результат творения кружка интеллектуалов времен Перикла (арх. Иктин и Калликрат). Связь художественного оформления Парфенона с культовым ритуалом Больших Панафиней: жизнь реальная и изображенная. Образ очеловеченного космоса в сюжетах метоп (гигантомахия, кентавромахия, битва греков с троянцами, амазономехия), зофорного фриза (панафинейское шествие) и фронтонов (рождение Афины, спор Афины и Посейдона за обладание Аттикой). Роль скульптора Фидия в создании декоративного оформления Парфенона. Архитектурные шедевры классики как принципиальный отход от норм и канонов: художественная программа храма Аполлона в Бассах архитектора Иктина. Культовый характер первых образцов коринфского ордера. Полихромия в древнегреческом храме.

Изобразительное искусство классической Античности (VIII-IV вв. до н.э.). Место произведений искусства в жизни античного общества: сакральный смысл монументальной скульптуры, мелкой пластики, керамики. “Типородная” сила античного искусства: способность к обобщению и созданию художественных прототипов. Основы античной образности: принцип жизнелюбия и принцип идеализации. Воплощение образов мифологии в греческом искусстве. Пластический характер греческой культуры: художественные особенности мрамора и бронзы в творчестве греческих мастеров. Статуи как место пребывания бога или иного персонажа и проблема анимации и магии в Античности. Тематика изображений античной скульптуры: боги, герои, люди, мифологические существа, животные. Образ человека - центральная тема искусства Античности. Антропоморфные боги как воплощение представлений о совершенных качествах человека, о господстве разума, гармонии, порядка. Обнаженность древнегреческой статуи - признак божественности. Каноничность греческой классики как зеркальное отражение древневосточных культур: канон на Востоке как изначальная данность и как конечная цель – в античности.

Этапы развития классической античной художественной формы. Мелкая бронзовая пластика периода геометрики: художественный облик и культовое назначение. Рождение монументальной пластики:

неизобразительный характер наиболее почитаемых статуй. Религиозно-магическое значение ксоанов – первых произведений монументальной скульптуры эллинов (Артемиды с о-ва Делос, Гера с о-ва Самос). Курсы и коры – ведущий тип архаической пластики (VII-VI вв. до н.э.), иконография, связь с древним погребальным культом и культом плодородия. “Архаическая улыбка” и первоначальные надписи на статуях как средство одушевления изображения. Периодизация искусства классики: ранняя (“строгая”), высокая и поздняя. “Строгий” стиль: показ одухотворенности образа посредством передачи движения (“Дельфийский возничий”, Посейдон с мыса Артемисион). Совершенство образов и поэтическая трактовка мифов в рельефах и круглой пластике (“трон Людовизи” группа “Афина и Марсий”). Творчество скульптора Мирона и мастеров высокой классики (Поликлет, Фидий и др.). Образы Поликлета: поиск идеального соотношения пропорций человеческого тела и состояния духа. “Калокагатия” в изобразительном искусстве. Пифагорейские понятия числа и меры, их отзвуки в статуарной пластике: канон в скульптуре “Дорифор”. Прием “хиазма” как средство гармонического сочетания покоя и движения. Агон – средство развития искусства в период классики (образы раненых амазонок Фидия и Поликлета). Эвретическое начало в произведениях Фидия (статуи Зевса и Афины). Вклад художников в культуру “техне” как ступень восхождения к совершенству. Пространство мимезиса – напряженное поле между идеализацией и жизнеподобием. Платон и Аристотель о соотношении природы и “идеи” в художественном творчестве.

Приметы искусства поздней классики: внимание к внутренней жизни частного человека, утрата гражданских идеалов предыдущего периода, интерес к драматическому конфликту личной судьбы, долга или рока. Работы Скопаса: открытие области трагического. Женские культовые образы: фигуры обнаженные и одетые (Афродита Книдская Праксителя). Утонченность стилистики Праксителя как основа популярности его статуй в римскую эпоху. Неклассическая тенденция в творчестве Лисиппа: соединение индивидуального и идеального, конкретного и типического (“Апоксиомен”, Геракл, портрет Александра Македонского).

Представления греков о смерти и загробной жизни. Эволюция типов древнегреческих надгробий в VIII-IV вв. до н.э.: керамические сосуды; столбы с фигуративным увенчанием; стелы; круглые скульптуры; рельефы с обрамлением в виде храмового фасада; архитектурные сооружения и проч. Обусловленность стиля плоскостных изображений надгробных стел представлениями о “царстве теней”; связь с восточными традициями другого бытия. Архитектурно-художественное оформление загробного культа в Элевсине. Символика деталей в образах надгробий. “Говорящие” эпитафии – составная часть художественного образа надгробия. Сакральный смысл пальметты в древнем искусстве. Художественные особенности семейных погребений V-IV в. до н.э.: сочетание главной стелы, наисков,

мраморных ваз и других элементов (участок Кореба в Афинах). Надгробие Гегесо - образец памятных сооружений эпохи классики: символика формы и содержания. Архитектура "Львиной гробницы" в Книде и "Памятника Нереид". Галикарнасский мавзолей (IV в. до н.э.) - монументальный памятник отдельной личности: происхождение и семантика образов архитектуры и скульптуры.

Керамические сосуды греков: многообразие ритуальных и бытовых функций. Вазопись как единственный вид искусства в гомеровской Греции: связь ваз геометрического стиля с погребальным культом. Упорядоченность орнамента сосудов геометрики и философские представления о строении Вселенной в Древней Греции: ваза как "модель Космоса". Семантические интерпретации сюжетных изображений и орнамента геометрики. Тематический репертуар вазописи архаической эпохи: мифологические сцены из жизни богов и героев и жанровые сюжеты. Отношение к вазе как к населенному миру в "ориентализирующем стиле" вазописи VII в. до н.э. Возникновение и расцвет чернофигурного и краснофигурного стиля вазописи. Элегические образы росписей белофонных лекифов: связь с погребальным культом.

Отсутствие образцов станковой и монументальной живописи Древней Греции. Древние источники о произведениях мастеров Полигнота, Никия, Апеллеса. Развитие техники энкаустики, фрески и мозаики в эпоху поздней классики. Римские копии с греческих картин и мозаик как источник знаний о живописи греков. Своеобразие каноничности греческой классики.

Искусство эпохи эллинизма (кон. IV-I вв. до н.э.). Роль завоевательных походов Александра Македонского в эллинизации искусства восточных государств. Эллинистическое взаимопроникновение культов и религиозный синкретизм. Приметы искусства эллинизма - слияние форм и композиционных приемов искусства греческой метрополии с художественными традициями завоеванных стран. Ориентализация как логическое завершение путей античной культуры на восточных окраинах эллинистического мира. Размах градостроительства, связанный с греческими завоеваниями на востоке: новые города - монументальные памятники военных успехов и могущества греков. Платон и Аристотель о градостроительной структуре "идеального полиса" и распространение "гипподамовой" планировки городов эпохи эллинизма. Разрушение единообразия канонических форм древнегреческой архитектуры: стремление к вариациям и индивидуализации архитектурного образа. Появление новых типов зданий, светский характер построек, усиление тенденций декоративности в архитектуре (экклесиастерий в Приене, булевтерий в Милете и др.). Ансамбль алтаря Зевса в Пергаме: символическое осмысление художественных форм в Античности (памятник победы над галлами) и в Средние века ("престол сатаны"). Театральные эффекты в композиции храмовых сооружений (храм Аполлона в Дидимах, храм Артемиды в Эфесе).

Многообразие стилистических направлений в эллинистическом искусстве: новые художественные центры (г.Александрия, г. Пергам, о-в Родос и др.). Расширение круга светских заказчиков (цари, общины, частные заказчики и т.д.). Начало формирования сети институтов (музеи, библиотеки и т.д.), представлений и поведенческих норм, присущих художественной культуре: проявление функций искусства как предмета художественного созерцания и наслаждения. Расщепление классического целостного образа человека в эллинистической скульптуре: от величественности до интимности. Нормы религиозного почитания царей и выражение их обожествления в искусстве. Особенности круглой пластики эпохи: появление произведений, порывающих с классической нормой красоты ("Кулачный боец"); обращение к "душераздирающим" эффектам ("Лаокоон"); развитие жанровых элементов; аллегоричность и усложненность фабулы ("Казнь Дирки"); интерес к проблеме личности и ее судьбе в портретном искусстве (портрет Демосфена). Классицистическое направление в эллинизме (Венера Милосская, Ника Самофракийская). Проблема реконструкции и идентификации сохранившихся античных статуй: "Венера Милосская" как изображение богини Победы. Эллинистические камеи - виртуозность техники и стилистики.

Искусство на периферии античного мира (VII-I в. до н.э.). "Великая греческая колонизация" и ее значение для искусства ойкумены. Типология искусства греческих колоний на Черном море (Ольвия, Херсонес и др.). Памятники монументальной живописи: росписи гробницы в Казанлыке. Расцвет ювелирного искусства: изделия из золота и серебра в погребениях Северного Причерноморья. Трансформация мотивов скифского звериного стиля в искусстве местных и греческих ювелиров. Синкретизм эллинистической культуры на периферии античного мира. Эллинизм в искусстве Парфии, Греко-Бактрии, Кушанской империи. Черты преемственности в искусстве эллинистического и римского периодов.

Тема 8. Культура и искусство Древнего Рима

Искусство этрусков и республиканского Рима (VIII-I вв. до н.э.). Проблема происхождения и особенности художественного языка этрусков. Напластования европейских и восточных культур в религии и искусстве этрусков. Воздействие эллинской культуры на этрусскую цивилизацию: роль художественных контактов с греческими колониями на Аппенинском полуострове. Архитектура Этрурии как предтеча римского зодчества: традиции организации и лимитации пространства; создание типа храмовых сооружений. Скульптурный декор этрусских храмов: сочетание италийских и греческих черт (храм в Вейях). Погребальный культ этрусков: отличия и сходство с культом мертвых в Египте и других регионах Земли. Многообразие типов и семантика архитектуры этрусских гробниц. Монументальное изобразительное искусство Этрурии: рельефы и росписи гробниц. Погребальная пластика: урны - канопы с крышками в виде человеческих голов, саркофаги с изображением фигур умерших; настенные

рельефы гробниц. Керамика "буккеро" и бронзовые рельефные сосуды: взаимосвязь формы и функции. Этруски как мастера бронзового литья: портретные образы; анималистические изображения, построенные на соединении конкретного и фантастического ("Капитолийская волчица"). Значение искусства и архитектуры этрусков в формировании художественной культуры республиканского Рима.

Условная периодизация древнеримского искусства: республиканский и императорский периоды. Становление древнеримского искусства во времена республики (IV-I в. до н.э.). Религия римлян, ее этрусско-греческие истоки и влияние на развитие искусства. Особенности мировосприятия римлян - трезвый практицизм и конкретность мышления. Принципы римского градостроительства и их значение для истории европейского зодчества: возведение новых городов на основе регулярного плана. Римский военный лагерь – осуществление модели идеального города. Сакральная и функциональная роль этрусских "кардо" и "декумануса". Утилитарный рационализм - характерная черта римского архитектурного мышления: инженерное оборудование и благоустройство городов (акведуки, дороги, мосты, клоаки и проч.). Сложение архитектурно-планировочной структуры Рима: от этрусской колонии к "мировому городу". Основные типы римского жилища: вилла, городской дом, инсула. Ведущая роль общественных сооружений в римском строительстве. Специфика архитектуры культовых зданий и гробниц. Римский и греческий храм: варианты объемно-пространственного воплощения сходных художественных форм. Теоретическое наследие римской эпохи - "Десять книг об архитектуре" Витрувия как энциклопедия знаний по архитектуре и инженерному делу. Теория ордеров Витрувия как основа трактатов эпохи Возрождения и классицизма и источник сведений по древнегреческой архитектуре.

Значение перенесения в римское искусство греческой системы отношения к искусству. Секуляризация способа потребления греческих образцов скульптуры и живописи, переключение функций заимствованных образов из сакральных в светские. Судьба греческих подлинников в культуре Рима: создание копий, имитаций, подделок. Монументальная живопись: художественная специфика четырех помпейских стилей. Причины развития портрета как ведущего жанра в изобразительном искусстве Древнего Рима: связь с культом предков и этрусскими традициями. Групповые портреты членов семьи как отражение строгого семейного уклада римлян.

Зодчество Римской империи (I-IV вв.). Расцвет искусства и архитектуры в первые века империи: мемориальный характер архитектуры как материализованного воплощения государственных идей Римской империи. Преобладание сооружений общественного назначения. Роль зодчества в увековечивании величия римлян (форумы, триумфальные арки, триумфальные колонны и др.). Преемственность римских форумов периода республики и империи: от форума Романум к форумам Августа, Нервы,

Траяна. Творчество Аполлодора Дамасского - зодчего императоров Траяна и Адриана.

Традиции строительства античных театров: архитектурная концепция греческих театров, связь с культовыми действиями и представлениями о строении мира и отдельного полиса. Составные части греческого театра (театрон, орchestra, сцене), их функциональное и религиозно-символическое значение. Сравнительная характеристика греческого и римского театра. Свойство римской архитектуры – десакрализация формы, отделение конструктивной системы от декоративного оформления. Колизей: особенности инженерного решения и внешнего облика (использование, интерпретация и развитие греческой ордерной системы). Десакрализация греческой ордерной системы в культуре Рима: появление новых ордоров (тосканский, композитный); рождение “римской архитектурной ячейки”, ордерной аркады, ярусной ордерной аркады, раскрепованного ордера, большого ордера.

Изобретение "римского" бетона и широкое применение арочных, сводчатых, купольных конструкций. Принципиальная новизна функции и конструкций римских терм. Пантеон - вершина римского строительного искусства, пример перекрытия большепролетного купольного пространства, непревзойденный вплоть до XX в. Предшественники и аналоги архитектуры Пантеона в Греции и на Востоке (древневосточные купольные сооружения, термальные помещения и проч.). "Космизм" Пантеона: особенности художественной программы здания как храмового сооружения. Пантеон - предтеча христианских храмов: повышенное внимание к разработке интерьера как месту собрания народа.

Особенности ориентации на классическое греческое наследие в римском искусстве. Вилла Адриана в Тиволи - загородный дворцовый ансамбль с включением подлинных и стилизованных греческих, египетских и восточных памятников. Художественные эксперименты в объемно-пространственном решении павильонов и архитектурный ландшафт виллы Адриана. Влияние руин комплекса на сложение идей романтического пейзажа XVIII в. Очистительный смысл римских триумфальных арок: связь с древней традицией, ордерное и декоративное оформление. Светский характер базилик Рима: функциональное назначение, конструктивные особенности, связь с переднеазиатской и египетскими культурными традициями, роль в дальнейшем развитии европейской архитектуры. Архитектура Древнего Рима как передаточное звено между античной греческой традицией и зодчеством Средневековья.

Изобразительное искусство периода Римской империи (I-IV вв.). Принципы периодизации искусства Рима периода империи по периодам правящих династий императоров. Сохранение представления об одушевленности изображений богов, об идентичности изображений и изображенных на протяжении всей античности. Императорский портрет – изображения, слитые с сакрализованной реальностью. Статуя Зевса

греческого скульптора Фидия как иконографический источник изображения цезарей эпохи Августа. Типология статуарного портрета: парадные портреты в рост; сидящие; конные статуи. Тематика изобразительного искусства императорской эпохи: женские и детские портреты в пластике; пейзаж, натюрморт, сюжетные сцены росписей. Стилистика искусства периода Флавиев: активное взаимодействие пластических форм и пространства, усиление живописного начала, основанное на контрастах света и тени. Женский портрет: эффектные позы, декоративные качества сложных причесок как основа решения образа. Монументальные росписи “Золотого Дома” Нерона и роль гротеска в развитии мирового декоративного искусства. Проявление идеалов республиканского Рима в скульптурном портрете времени императора Траяна: сдержанность и скупость образов.

Исторический рельеф в римском искусстве: рельефы колонны Траяна. Изобразительное искусство времени императора Адриана: причины и следствия обращения к греческому наследию. Расцвет портретного искусства при поздних Антонинах: разнообразие типов; черты одухотворенности, самоуглубления и усталости; использование необычных и дорогих материалов; новые технические приемы обработки мрамора. Конная статуя Марка Аврелия: образ императора как воплощение гражданского идеала. Многократное изменение стилистических направлений в искусстве III столетия вследствие общей политической ситуации. Упрощение форм и схематизация образов в эпоху "солдатских" императоров, утрата гармонии телесного и духовного начала в позднеантичном искусстве. Сюжетная канва рельефов римских саркофагов. Кризис принципа античной пластичности в скульптурном портрете IV в. как предвестие наступления новой культурной эпохи - христианства.

Взаимодействие провинциального и столичного искусства в эпоху Римской империи: рождение качественно новой культуры провинций из сплава местных и античных элементов. Особенности архитектуры восточных провинций, связь с местной и эллинистической традициями (Пальмира, Баальбек, Петра и др.). Скульптурные портреты Пальмиры: сочетание восточной декоративности форм и психологической выразительности образов. Мозаики Антиохии и фрески Дура-Европос. Фаюмские портреты и проблемы, с ними связанные: происхождение типа, ритуальная роль, художественная техника. Значение римской художественной культуры как основы западноевропейской цивилизации.

Тема 9. Исламская культура и искусство

Культурная ситуация в Аравии перед проповедью Мухаммеда. Соединение в исламском учении кочевнической ментальности и традиций торговых городов Аравии. Идеалы раннего ислама. Сложение Арабского халифата (661-750 гг.). Эволюция от теократической республики к деспотической монархии. Религиозная политика в первые века хиджры и причины популярности ислама. Отрицание национальных и расовых

различий. Религиозная терпимость и “священная война”. Коран и Сунна. Расцвет трансконтинентальной торговли. Мусульманское право. “Городской акцент” ранней исламской цивилизации и концепции общественной гармонии. Структура исламского города и общественная жизнь в нем. Общественные аптеки, бани и т.п. Организация международной торговли. Омейяды и Аббасиды. Причины гибели Халифата к 1055 г.

Важнейшие характеристики исламской цивилизации периода расцвета. Восприятие культур завоеванных стран и цивилизаторская окраска раннего ислама. Стремление к знаниям, как религиозная заповедь; общественный статус мудрецов (алимов). Интернациональный характер культуры и науки; роль персидских, еврейских и греческих подданных. Запрет на изображения людей и животных и развитие орнаментики и каллиграфии (почерк куфи). Участие государства в поддержке и развитии культуры. Крупнейшие центры исламского мира – Багдад, Дамаск, Каир и Кордова. Дом Мудрости и Школа переводчиков в Багдаде. Медресе Ал-Азхар в Каире и университет в Фесе. Учебные программы крупных медресе. Энциклопедисты и многопрофильные специалисты. Суфийские мистики. Арабские достижения в математике, механике, медицине, анатомии, химии, астрономии, навигации, философии и политических науках. Социально-этические концепции (правление философа-мудреца; праведная жизнь на лоне природы и в “порочном” городе; учения суфийских сект). Орден исмаилитов.

Лирическая поэзия и фольклорные записи. Великие арабские географические открытия. Мусульманское художественное ремесло (гончарство, архитектурный декор, металлическая утварь, изразцы, ковры и др.) как отражение арабо-исламской ментальности.

Культурная роль мусульманских “анклавов” на Сицилии и в Испании. Вторжения сельджуков и монголов, “крестовые походы” и Реконкиста; относительное культурное обособление арабо-исламской цивилизации.

Культура сельджукского Рума и Османской империи. Вторжение племен кочевников-огузов в Малую Азию (Рум) в нач. XI в. Сохранение традиций полукочевой жизни; роль коллективной охоты и спортивных игр. Сельджукское военизированное государство, основанное на эксплуатации иноверцев (райя). Племена и центральная власть племени кынык, “подарки” племен; набеги и идея газавата. Десятичная организация армии. пожалование воинам (сипхам) земельных участков. Обычное право (тюрэ) в “Огуз-намэ”. Выборы султана и женщины-правительницы. Работоторговля и рабовладение. Антагонизм города и деревни. Этнокультурное и квартальное деление. Ремесленное городское христианское население (армяне и греки), персы при дворе. Складывание культуры в христианском окружении. Роль христианских и сирийских мастеров.

Разгром государства Сельджуков монголами в XIII в. и распад государства. Создание Османской империи в XIV-XV вв. Армия и флот. Янычарская гвардия и поселенцы-спаги. Система вассальных княжеств. Система управления и ее иранские основы. Символы власти. Жизнь стамбульского Дворца и подготовка придворного персонала. Султанское право (Канун-намэ) и шариат. Халифат. Распространение суфийских орденов и странствующие дервиши. Роль сказителей (ашиков) и Юнус Эмре. Городская культура Коньи и Стамбула. Сельджукская скульптура и ее синкретический облик; турецкая книжная миниатюра. Система образования энциклопедиста Ташкопрюлюзаде и категории медресе. Эвлия Челяби и Хаджи-Синан. Триумф религиозного фанатизма и упадок науки.

Турция и кризис левантской торговли. Туркофильская партия в Византии и франко-турецкий союз. “Турецкие моды” в Европе XVII в.

Исламские культуры Тропической Африки. Геополитическое положение северных районов Тропической Африки и традиция принижения роли африканских культур. Египетское, греко-римское, арабское и китайское влияние и торговля. Тропическая Африка как источник сырья и невольников.

Поверхностная исламизация государства Гана и религиозный плюрализм. Исламские средневековые государства в бассейнах Нигера и Сенегала (Мали, Сонгай, Текрур, Моси, Нупе). Арабские авторы о них. Монархический строй. Простота и непрочность административной системы. Евнухи и сказители (гриоты). Личная гвардия.

Роль международной торговли. Соединение скотоводческих и земледельческих обществ. Иерархия племен и каст. Традиционная религия и магия. Возрастные классы и система родства. Многоженство. Давление северных кочевников и арабо-берберской культуры Магриба. Причины нестабильности “империй” Тропической Африки.

Торговые города-государства суахили на восточном побережье Африки. Торговля и Китаем и арабским миром. Городская культура Килвы и Момбасы.

Возникновение интереса к культурам Тропической Африки в Европе. Их влияние на европейское и американское искусство и культуру. Ислам в Тропической Африке в новое время.

Тема 10. Культура Византии, Средневекового Запада и Руси
Основные этапы развития западноевропейской средневековой культуры. Католицизм в культуре Западной Европы. Европейская схоластика и ее основные черты.

Магический смысл орнаментальных форм. Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стиля (IV-VI вв.). «Абстрактный звериный орнамент», его отличительные черты и причины широкого распространения (VI-VIII вв.). Мировые культуры, воздействовавшие на Западную Европу: эллинистическая и римская античность, византийская и ирано-арабские культуры. Проблема античного

наследия в художественной культуре европейского средневековья. Сложение архитектурных форм христианского храма: путь от рыночной римской базилики к сакральным постройкам христиан.

Жанровая специфика литературы и основные субъекты хранения средневековой книги. «Жития святых», рыцарские романы, поэзия вагантов, поэзия трубадуров; творчество Данте. Роль библиотек, школ и университетов в Европе; «семь свободных искусств». Романская и готическая архитектура. Специфика изобразительного искусства. Повседневная культура и нравственные ценности. Бытовой уклад и нравы европейцев.

Источники формирования, ареал распространения, корпоративность, неоднородность европейской культуры. Картины мира, системы ценностей, официально утвержденные, и личные идеалы Средневековья. Понятие об иконе и "обратной перспективе" как воплощении картины мира. Основные черты конфессиональной, аристократической и народной культур. Отношения "варварства" и "христианства", микрокосм и макрокосм, циклическое и эсхатологическое время (А.Я. Гуревич). Роль университетов и схоластики, "энциклопедизм" знаний. Роль ритуала и жеста.

Общая характеристика социально-экономического и политического развития Византии; наследие ею античных традиций. Космополитизм культуры и стимулирование соответствующих культурных ценностей. Достижения византийской эстетики.

Искусство каролингской и оттоновской эпох (конец VIII - первая половина XI вв.). Культурная политика Карла Великого. Ориентация на искусство христианского Рима и Византии. Придворный характер культуры. Характер воздействия античного наследия на искусство каролингского периода («первый ренессанс»). Культовое строительство как пример античного влияния (капелла в Аахене, ц. Жерминьи-де-Пре, ц. Сен-Филибер-де-Гранлье). Расцвет искусства книжной миниатюры: переход от орнаментики к антропоморфным изображениям, восходящим к античным прототипам.

Архитектура и изобразительное искусство романской эпохи (XI-XII вв.). Культовое зодчество романской эпохи как ведущий тип строительства. Подъем монастырей и их влияние на экономическую и культурную жизнь стран Западной Европы. Начатки урбанизма в композиции монастырских комплексов, их сложный состав: храм, сакристия, трапезные, больницы, библиотеки, странноприимные дома, пекарни и проч. Типология культовых сооружений. Сложение к XI в. традиционной схемы базилики с планом в форме латинского креста, входными башнями, куполом (шатром) над средокрестием.

Разнообразие школ и направлений в романской архитектуре как следствие децентрализации общественной жизни. Роль местных традиций в сложении облика храмов: широкое распространение зального типа храмов в южных и юго-западных областях Франции.

Архитектура и изобразительное искусство готики (XII – XVI вв.). Архитектура готики: перенос центров строительства из монастырей в города. Регулярные и нерегулярные города Средневековья: исторические прообразы, локализация, композиционные особенности. Основные типы светских городских сооружений: ратуши, здания купеческих гильдий, дворцы знати, госпитали и проч. Особенности строительства жилища: фахверковые дома с высокими крышами как основа городского строительства в странах Северной и Западной Европы. Готический собор - культовый и общественный центр города, воплощение культурных и религиозно-философских представлений эпохи.

Особенности восточнославянского менталитета и искусства языческой эпохи: ювелирные изделия, культовые изваяния. Принятие христианства в период Киевской Руси (X-XII вв.) и вовлечение Руси в сферу восточно-христианской цивилизации. Рождение новой картины мира, основанной на переносе или "трансплантации" христианской культурной традиции на Русь. Византийское искусство как важнейший исток искусства Киевской Руси. Работа на Руси артелей греческих художников.

Специфика дерева как строительного материала: представление о семантической и функциональной неполноценности по сравнению с камнем. Новая строительная техника, привнесенная из Византии: применение плинфы (плоского кирпича), кладки с утопленным рядом, смешанной кладки.

Ранние русские иконы, примыкающие к греческой традиции: "Св.Георгий" (Успенский собор Московского Кремля), "Спас Нерукотворный" (ГТГ), "Ангел Златые Власы" (ГРМ).

Русь в Средние века. Этнокультурные процессы в восточной Европе и этногенез славян. Научные гипотезы генезиса древнерусской государственности, характер взаимоотношений с западными, восточными и степными цивилизациями. Историческая обусловленность принятия христианства. Многообразие картин мира периода феодальной раздробленности и формирование в XII-XIII вв. местных архитектурно-художественных школ. Усиление обособления русских земель, монголо-татарское нашествие – социокультурные аспекты эпохи. Нарастание романских черт как результат культурных контактов с Европой в ордынский период.

Роль процесса централизации в культуре средневековой Руси. Основные черты общественно-политического устройства и социально-экономического развития Московского царства. Влияние православия на формирование системы ценностей народа. Формирование мировоззрения средневекового человека и русского национального самосознания. Отражение мировоззрения в художественной культуре, иконописи. Взаимосвязь народной культуры с конфессиональной. "Земля" и "небо" средневекового исторического сознания. Творчество Андрея Рублева.

Тема 11. Культура и искусство Возрождения и Реформации

в Западной Европе и России

Предпосылки европейского Возрождения, его генезис и область распространения. Ренессансное осмысление картины мира и место в ней человека. Характеристика гуманистической идеологии Ренессанса. Творцы и носители искусства итальянского Возрождения. Самоидентичность Северного Возрождения. Соотношение веры и знания, вечности и тленности, индивидуальности и социальности, исторического и надисторического. Образцы ренессансной скульптуры, музыки, литературы как яркое воплощение картины мира.

Значение эпохи Возрождения для последующей мировой истории культуры. Обновление культурной традиции через синтез достижений Античности и Средневековья. Гуманизм, рационализм, взаимосвязь искусств и науки – фундаментальные черты эпохи Возрождения. Эстетические взгляды и творческое наследие Леонардо да Винчи: влияние мастера на развитие современного ему искусства и архитектуры. Классическая гармония искусства Рафаэля Санти: дар архитектурной организации живописного произведения. Монументально-декоративные и архитектурные произведения Рафаэля.

“Ars nova” - начальная пора Северного Возрождения в Нидерландах (1420/30 - около 1500 гг.). Связь искусства Северного Возрождения с поздней готикой. Пантеизм в изобразительном искусстве мастеров Северного Возрождения. Зарождение портрета, пейзажа и бытового жанра в недрах нидерландской религиозной живописи. Истоки искусства нидерландского Возрождения: книжная миниатюра XIV-XV вв. и бургундская пластика (братья Лимбурги и Карел Слютер). Ян ван Эйк— центральная фигура в нидерландском искусстве XV в. Творчество Рогир ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Ганса Мемлинга. и специфика передачи образа мира в нидерландском искусстве. Особенности произведений Босха: готицизм формы и обличение греховности человека в содержании. Питер Брейгель Старший - крупнейший северный мастер XVI в., панорамность и философичность видения мира в его работах. Черты ренессансной культуры в архитектуре Северной Европы. Деятельность нидерландских мастеров в северо-восточном регионе Европы (побережье Северного и Балтийского морей).

Французский Ренессанс как знак радикальной перестройки идейной и художественной жизни Франции. Формирование нового французского искусства на основе достижений нидерландского и итальянского Возрождения и роль национальных художественных традиций. Начало перестройки Парижа (мост Понт-Неф). Градостроительное значение создания Лувра и дворца Тюильри, положивших начало сложению архитектурных ансамблей Парижа. Архитектура Лувра (арх. П. Леско, Ж. Гужон) как типичное произведение французского Возрождения. Архитектурное наследие Филибера Делорма.

Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Жана Фуке. Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. «Школа Фонтенбло» — вхождение итальянского маньеризма в искусство французского Ренессанса. Рельефы Ж. Гужона, крупнейшего скульптора Франции, как национальное истолкование классического идеала. Расцвет искусства живописного и карандашного портрета. Своеобразие Ренессанса в Германии. Искусство Альбрехта Дюрера: соединение рационального и классического начала с готической экспрессивностью и одухотворенностью.

Расцвет новгородской и псковской школ архитектуры и живописи в XV-XVI в. Картина мира в культуре конца XV- первой половины XVI вв. Падение Константинополя и возникновение концепции "Москва - третий Рим". Приглашение итальянских зодчих и начало реконструкции Кремля. Общие черты новых кремлевских укреплений и замка Сфорца в Милане. Быстрое распространение принципов итальянской фортификации по территории Русского государства (крепости в Коломне, Нижнем Новгороде, Туле, Зарайске и др.). Строительство кремлевских соборов в кон. XV- нач. XVI вв. Истоки художественного образа главного храма русской митрополии - Успенского собора архитектора Аристотеля Фиораванти. Архангельский собор в Кремле - новая усыпальница московских великих князей (арх. Алевиз Новый). Проблема адаптации итальянских приемов на русской почве. "Итальянизмы" в зодчестве XV-XVI вв.

Иконопись: сложение нового эстетического идеала, отмеченного чертами аристократизма, торжественной праздничности и одухотворенности в творчестве Дионисия. "Акафист" - торжественные и лирические песнопения в честь Богоматери как смысловое ядро храмовых росписей Дионисия.

Реформационные движения в Европе, протестантская мораль как источники становления личности нового типа. Массовость как основная характеристика реформационной культуры и постепенное вытеснение элитарной культуры.

Идеологические и социально-экономические истоки Реформации. М. Лютер, М. Кальвин, Т. Мюнцер как основатели институционализации протестантской морали. Ментальность реформации, раннебуржуазные революции, возникновение контрреформации и наступление абсолютизма: логика развития.

История культуры Нового времени (XVII – XIX вв.). Новое время как специфическая культурно-историческая эпоха: основные черты. Логика трансформации культурно-исторических эпох. Характер кризиса феодально-абсолютистского строя в Западной Европе и создание индустриального общества. Проблема взаимодействия Европейской цивилизации и традиционных обществ Америки, Азии, Африки, складывание колониальной системы.

Модель Просвещения как духовной основы рационализма и модернизации. Факторы преобразований в социокультурной истории стран Европы и Америки. Формирование и развитие либеральных ценностей. Доминирующая роль науки и техники в культурном развитии. Проявления светского менталитета в искусстве России XVII в.

Эстетическое и стилевое многообразие культуры второй половины XVII-XIX вв.— барокко, классицизм, романтизм, реализм, символизм. Модернизм как культурное явление.

Начало нового периода русской истории и культуры. Сословные картины мира в художественной культуре допетровской России. Значение реформ, направленных на европеизацию страны: модернизация в эпоху Петра I, судьба преобразований в XVIII в. Неоднозначность исторического развития России в XIX в.: реформы, стагнация. Особенности социально-классовой структуры, ее трансформация. Отражение результатов европеизации России в духовной жизни общества. Создание системы социокультурных учреждений. Характеристика новой системы ценностей.

Появление новых типов общественных сооружений как результат изменений в общественной и культурной жизни (здание Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Адмиралтейства). Рационализм ранней петербургской архитектуры, влияние идей и форм «протестантского классицизма» Голландии.

Появление и развитие в петровское время так называемой “эфемерной архитектуры” как специального вида искусства: оформление временных триумфальных арок, праздников, фейерверков; ее роль в сложении образа российских городов.

Иерархия жанров в русской живописи XVIII в. Зарождение исторической живописи, развитие портрета, становление типа миниатюрного портрета. Образ человека в портретной живописи первой трети XVIII в.

Состояние естественнонаучной и технической сфер, их достижения и воздействие на духовную жизнь. Развитие общественно-политической мысли и гражданского самосознания, проблемы русского просветительства, масонства, декабризма. Феномен русской народности, западничества, славянофильства, их основные идеи.

Художественные образы в элитарном искусстве XVIII – первой трети XIX вв. Включенность России в общий поток стилевого развития европейского изобразительного искусства. Античное наследие как основа художественной традиции во второй половине XVIII — первой трети XX столетия. Стремление к воплощению идеалов “благородной простоты”, значимость идей патриотизма, гражданственности и государственности. Осознание общественной роли и действенности искусства. Романтизм в русской художественной культуре. Сочетание романтизма и классицизма в исторической живописи: творчество К.Брюллова и Ф.Бруни. Культура усадьбы и ее место в художественной жизни России.

Обмирщение, возвышение человека, интенсификация западных влияний как новые тенденции русской культуры. Суть понятия "демократизация культуры". Эволюция художественных стилей от барокко до реализма: основные ценности, идеалы и каноны. Причина открытия самобытности русской культуры: фольклор, народные промыслы, провинциальная культура.

Тема 12. Культура Западной Европы и России в Новое и Новейшее время

Эпоха барокко как общекультурное явление (Италия). Научные теории как предпосылки развития художественных форм барокко. Влияние идей о бесконечности Вселенной на архитектурное творчество. Храмы барокко как ведущий тип архитектурной эпохи, их характерные черты.

Расцвет фламандской культуры и искусства в первой половине XVII в. Питер Пауль Рубенс—глава фламандской школы XVII в. Типологическое многообразие творчества Рубенса: исторические циклы, портреты, алтарные композиции. Портретное творчество Антониса ван Дейка, значение для развития европейской портретной живописи XVIII в. Фольклорная интерпретация мифологических сюжетов в живописи Я. Йорданса.

Особенности зодчества Голландии и его роль в сложении облика городов Северной Европы: проблема «голландизмов» в архитектуре. Станковая живопись - ведущий вид голландского искусства. Развитие системы жанров: бытовые сцены, портрет, пейзаж, натюрморт. Творческая эволюция Рембрандта Харменса ван Рейна. Исторические, мифологические, жанровые полотна и портреты Рембрандта: многообразие интерпретаций традиционных тем и сюжетов. Рембрандт-портретист. Графические работы художника (рисунок и офорт).

Классицизм - ведущий стиль французского искусства XVII в., его социокультурные характеристики и расцвет в качестве официальной доктрины абсолютизма. Роль Академии живописи и скульптуры в развитии придворного искусства французского классицизма. Никола Пуссен - основоположник классицизма в европейской живописи. Мифологические и исторические картины мастера: апология разума и воли. Идея совершенного и гармоничного бытия человека в природе: картина мира в пейзажах Н. Пуссена и К. Лоррена. Особенности французского портрета второй половины XVII в. и творчество художников придворной школы (С. Вуэ, Ш. Лебрен). «Живописцы реальности» и их значение в сложении реалистического направления во французском искусстве XVII в.

Историческая периодизация и основные художественные центры Европы XVIII - первой трети XIX вв. Стилистическое многообразие архитектуры: позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм, ампи́р. Особенности архитектурного классицизма XVIII в.: объемно-пространственное решение образа здания в единстве с городским ансамблем. Градостроительные идеи французского классицизма в

творчестве Ж. А. Габриэля, их отличие от принципов классицизма XVII в. Культовая и гражданская архитектура классицизма XVIII в. (сооружения Ж. А. Габриэля, Ж. Ж. Суффло). Предромантизм в зодчестве и развитие садово-парковых ансамблей. Понятие «французского» и «английского» типов пейзажного парка.

Судьба искусства в эпоху позитивного знания. Усиление социально-критических и реалистических тенденций в изобразительном искусстве втор. пол. XIX в., распад «стиля эпохи» и сосуществование различных направлений. Рождение понятий «салонного искусства» и «искусства для искусства». Салонные варианты романтизма и сохранение художественного языка классицизма в академической живописи середины XIX в. Специфика творческих исканий английских прерафаэлитов (У.Х. Хант, Д.Г. Росетти, Д.Э. Миллес)

Культурные контакты между европейскими странами в сочетании с повышенным интересом к темам национальной истории, национальному пейзажу и бытописанию. Многообразие типов и образных решений в пейзажной живописи Англии, Франции и других европейских стран: романтический образ природных стихий (Д.У. Тернер); пейзаж настроения (К. Коро); эпический, лирический и реалистический пейзаж (барбизонская школа). Понятие «пленеризма» в живописи. Политическая и бытовая сатира, рисунки, карикатура и живопись в творчестве О. Домье. Г.

Курбе—глава реалистического направления, значение его бунтарского искусства. Крестьянские жанры Ф. Милле. Новаторство искусства Э. Мане.

Импрессионизм как важный этап развития европейской живописи и музыкального искусства Нового Времени. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсаро, Э. Дега: поиски выразительных возможностей живописи для передачи изменчивого состояния мира. Символизм в изобразительном искусстве Франции (Г. Моро, П. де Шаванн). Постимпрессионизм как пластическая система передачи субъективного восприятия мира. Эволюция творчества П. Сезанна и его живописная система: цвет как основа пластической формы. Философский и жизненный смысл полотен В. Ван

Гога. Живописные образы «общественного дна» в искусстве А.Тулуз-Лотрека.

Проявления стиля модерн в изобразительном искусстве. Развитие символизма и рост стилизаторских тенденций в живописи и скульптуре рубежа XIX-XX вв. Творчество П. де Шаванна, О. Редона, А. Беклина. Преддверие экспрессионизма в творчестве норвежского художника Э. Мунка и швейцарского мастера Ф. Ходлера. Кризис пластики XIX в. и достижения рубежа веков. Искусство скульпторов О. Родена, А. Майоля, Э. Бурделя. Декоративно-прикладное искусство эпохи модерн, его художественная специфика.

Основные направления авангарда: кубизм, экспрессионизм, футуризм, абстрактное искусство, супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм. Отказ от изоморфизма – отображения форм видимой

действительности, и антропоцентризма, глобальная дегуманизация как принцип искусства.

Первое модернистское направление XX в. - фовизм во Франции (А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо). Фовистский период в творчестве А. Матисса. Рождение экспрессионизма в Германии (П. Клее, О. Кокошка, Ф. Марк). Многоликость художественного процесса: сосуществование новых и традиционных художественных форм; стирание национальных и региональных признаков в искусстве; исчезновение народного искусства; развитие массовой культуры. Распространение средств массовой коммуникации и влияние новых видов искусства—кино, телевидения, фотографии на формирование эстетических идеалов, вкусов и потребностей общества XX в. Реалистические течения в искусстве: неореализм (А. Фужерон, Б. Таслицкий); социально-активное искусство (Р. Гуттузо, Д. Манцу). Политическая графика и карикатура (Ж. Эффель, Х. Битструп, А. Дреслер, К. Шеллеман).

Модернизм – новаторские направления середины XX в., возникшие на основе авангардизма. Направления модернизма: абстрактный экспрессионизм, ташизм, конкретное искусство, поп-арт, оп-арт, боди-арт, кинетизм, гиперреализм, фотореализм, минимализм, концептуализм, акционизм (хеппенинг, перформанс). Отказ от принципов классического художественного мышления – миметизма, выразительности, идеализации, символизма. Игры в арт-пространство в модернизме. Искусство «пространственных объектов». Сущность и основные формы «поп-культуры». «Поп-арт» в искусстве Европы и Америки (Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхолл, К. Олденбург). Плюрализм художественных течений, «кризис авангарда» в 1970-е гг., рождение гипперреализма. Гипперреализм как разновидность натурализма (Р. Эстец, Ч. Клоуз, Г. Кановиц). Основные формы современного антиискусства (минимальное искусство, концептуальное искусство). Попытки выйти за пределы коммерческой системы непосредственно к зрителю: «лендарт», «хеппенинг», «митшпишь», «бедное искусство» и т.п.

Эклектика как особенность квазиискусства этого десятилетия. Рост влияния живописи «новой волны»-трансавангарда, учение его теоретика А. Бонито Олива (Италия). Характерная особенность трансавангарда—возвращение к живописи как реакция на авангардизм. Консерватизм – охранительная академическая сфера художественной культуры, сохранение классических идеалов путем подражания, связь с массовой культурой.

Разнообразие творческих направлений в архитектуре XX в. Многозначность истолкования архитектурной формы, связанная с множественностью картин мира. Культ урбанизма и новые идеи в градостроительстве (Т. Гарнье). Эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии.

Формирование «современного стиля». Зарождение современной архитектурной школы США. «Чикагская школа» — рационалистическое направление в архитектуре кон. XIX в. и творчество Л. Салливена. Европейский функционализм и деятельность группы «Баухаус». Теоретические концепции и практика строительства Ле Корбюзье. Деятельность крупнейших архитекторов XX в. (В. Гроппиус, О. Нимейер, О. Перре и др.) и их роль в сложении современного архитектурного языка. Теоретические и творческие установки «органической архитектуры» и ее основоположника Ф. Л. Райта; творчество Мис ван дер Роэ. Стиль Ар Деко в зодчестве 1920-30-х гг.

Научно-техническая революция и архитектурное творчество после Второй мировой войны. Развитие искусства как единого общемирового процесса, стирание региональных отличий стран и континентов. «Новый функционализм» — основное направление в архитектуре Европы и США в 1940-50-х гг.

Футурологические искания 1960-70-х гг.: утопии «второго поколения», возврат к идеям и принципам 1920-х гг. Концепции метаболизма в творчестве К.Танге. Техницизм и работы Б. Фуллера. Архитектура центра Помпиду как образец техницистской «антиархитектуры». Стиль хай-тек. «Зеркальная архитектура» — направление архитектурной моды. Неоэкспрессионизм и его основные черты. Неоэкспрессионистические искания Ле Корбюзье. Структурализм как архитектурное направление: синтез конструктивной логики и пластической выразительности в работах Д.Понти, П.Нерви. Постройки Л.Кана. Движение необрутализма в зодчестве.

Искусство городского посада в России. Зарождение лубка и его место в художественной культуре города, связь со смеховой культурой народного праздника. Функциональная и смысловая противоположность лубка высокой культуре. Лубок как соединительное звено между столицей и провинцией, городом и деревней. Социальная функция лубка: эстетическая зона единения третьего сословия.

Многообразие творческих методов художников-передвижников. Творчество лидера передвижничества И.Крамского, его эстетические взгляды и влияние на развитие изобразительного искусства. Поиски положительного идеала в жанровой живописи передвижников (произведения В.Максимова, Г.Мясоедова, К.Савицкого, В.Маковского, Н.Ярошенко). Философско-нравственные проблемы в исторических и библейско-евангельских картинах Н.Ге. Евангельская подоплека в «народовольческой» серии картин И.Репина.

Развитие пейзажной живописи, опирающейся на этюд с натуры в творчестве А.Саврасова, М.Клодта, И.Шишкина. Сочиненный пейзаж в творчестве Ф.Васильева и А.Куинджи, их связь с романтизмом. И.Левитан — создатель пейзажа-настроения, его влияние на развитие пейзажной живописи XX в. Поиски новых средств выражения в произведениях

И.Остроухова. Творчество художника-мариниста И.Айвазовского.

Исторические жанры второй половины XIX в., расцвет историко-бытовой тематики. Влияние историков XIX в. И.Забелина и С.Соловьева на развитие исторической живописи. Крупнейшие исторические живописцы 1860-х гг. (К.Флавицкий, Г.Семирадский, К.Маковский). Проблема выбора сюжетов и многообразии прочтений исторических событий в живописи XIX в. Особенности батального жанра в искусстве второй половины XIX в. (В. Верещагин). Особенности скульптуры второй половины XIX в. в произведениях М. Антокольского, А.Опекушина, М.Микешина и др.

Характер общественного развития на рубеже XIX и XX вв., программы политических партий и движений. Суть экономической политики С.Ю. Витте и программы модернизации России П.А. Столыпина: их потенциал создания более совершенной социокультурной действительности. Либеральная и социал-демократическая модели развития России. Формулирование вопросов методологического свойства в отношении истории и культуры России в русской религиозной философии. Множественность картин мира и архитектурные течения XIX – начала XX вв.

Художественные течения в конце XIX — начале XX в. и "серебряный век" русской культуры. Традиции и поиски новых форм в искусстве и литературе. Определение реализма и модернизма. Всемирное значение русской культуры конца XIX – начала XX в., ее влияние на европейскую культуру. Русские меценаты и их роль в социокультурной жизни российского общества.

Борьба за обновление художественного языка искусства в конце XIX в. Многообразие стилевых направлений в архитектуре: эклектика; неорусский стиль; неоклассика; модерн. Модерн и функционализм – две стадийно связанные формы современной архитектуры. Развитие инженерной мысли: пространственные конструкции П.Шухова как предтечи новых форм XX в.. Истоки архитектурного авангарда в кубизме, футуризме и других концепциях беспредметного искусства 1910-х гг.

Рубеж веков – период взаимопроникновения искусств, появления художников-универсалов, сосуществования многообразных художественных течений и групп. Надхудожественные проблемы мысли и веры в искусстве рубежа XIX-XX вв. Роль объединения “Мир искусства” в художественной жизни начала XX в. Искусство начала века как соотношение двух потоков: инновации и традиционализма. Трансформация демократических традиций в живописи “младших передвижников”.

Футуризм и абстракционизм в русском искусстве накануне Первой мировой войны. Представление об искусстве как духовной субстанции и “чистой форме”. Абстрактный экспрессионизм В.Кандинского. Влияние примитива и древнерусского наследия на творчество мастеров русского авангарда (М.Ларионов, Н.Гончарова, М.Шагал, А.Шевченко, В.Кандинский и др.). Противоречивость художественных позиций

группировок и объединений “Бубновый валет”, “Ослиный хвост”, “Мишень” и других. Причины краткости эпохи русского авангарда. Социально-анархические и культурсозидающие потенции авангарда в творчестве В.Татлина и К.Малевича. Предчувствие потрясений и эмоциональный отклик на политические события в изобразительном искусстве (работы К.Петрова-Водкина, Р.Фалька и др.).

Проблема цивилизационного выбора после падения самодержавия и явление большевизма. Проблема реальности Октябрьской революции. Советское государство, противоречия общественного и духовного обновления. Характер взаимодействия власти и общества.

Культурная жизнь в 20-е годы. Модели новой культуры. Начало политизации культуры, утверждение классового подхода в оценке явлений культуры. Российская интеллигенция в 20-е годы: общественная, издательская деятельность (“Смена вех”). Русская культура за рубежом: обретения и потери. Теоретические идеи евразийства. Эволюция двух потоков в послереволюционном искусстве: новационного и традиционного. Борьба идей в искусстве 1920-х гг., существование творческих объединений: ОСТ, АХРР, “Четыре искусства”, “Московские живописцы” и другие. Соединение формальных исканий и традиционного менталитета изобразительного искусства в творчестве П.Кузнецова, В.Лебедева, А.Лентулова, А.Лабаса, А.Тышлера.

Тенденциозность социально-экономических преобразований в 30-е годы. Строительство тоталитарного политического режима и обозначение им черт культуры советского общества, создания массовой культуры. Активизация классицистических тенденций в 1930-е гг. как общемировой процесс. Основные направления социально-экономического и политического развития в 40-50-е годы. Общество и культура в военные и послевоенные годы.

Советское общество и культура во второй половине 50—80-х годов: от “оттепели” до застоя. Попытки реформирования административно-командной системы в 50-80-х годах. Суть расхождений интеллигенции с властью: “шестидесятники” и диссиденты.

Системные противоречия в развитии советского общества второй половины 50-80-х годов, попытки реформирования. Постепенная девальвация ценностей и ее отражение в культуре. Обострение кризиса советского общества в 70-80-е годы, распад социалистической системы в СССР. Формы идеологического и культурного плюрализма. Основные направления и перспективы экономического, политического и культурного развития в конце 80—начале 90-х годов. Характер специфически российского формирования рыночной экономики и гражданского общества: трудности и противоречия.

Проблемы и перспективы развития российской культуры. Обращение к культуре русского зарубежья. Многозначность роли церкви в обществе как отражение социокультурной жизни общества.

Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену:

1. Функционализм и диффузионизм как научные методологии.
2. Миф в системе культуры и специфика мифологического мышления.
3. Франкфуртская школа: методологические основания исследования культурных процессов и отношений.
4. Теоретико-методологические основания изучения субкультуры и контркультуры.
5. Массовое и элитарное в системе социогуманитарного знания.
6. Эволюционизм и неэволюционизм.
7. Концепции локальных цивилизаций и волновые концепции культуры.
8. Семиотика и герменевтика культуры.
9. Диалогическая концепция культуры.
10. Психоаналитические концепции культуры.
11. Игровые концепции культуры.
12. Аксиологические концепции культуры.
13. Культура и деятельность. Деятельностные концепции культуры.
14. Этническое и национальное в культуре. Теории этничности.
15. Культура в диалектике универсализма и релятивизма
16. Фольклор в системе культуры.
17. Научное наследие М.С. Кагана.
18. Идеи о культуре в эпоху Просвещения.
19. «Философия жизни»: методологические проблемы изучения культуры.
20. Культурологические идеи С.Н. Артановского.
21. Общенаучные основы культурологии и контуры развития исторической культурологии в работах Иконниковой С.Н.
22. Основные направления культурной политики России. (Разделы 3,4,5 Общие положения, принципы и цели государственной культурной политики. Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808.) и их релевантность с наукой о культуре.
23. Проблема метода в науке о культуре.
24. Искусство Древней Греции: особенности, эпохи, памятники.
25. Искусство Древнего Рима: особенности, эпохи, памятники.
26. Искусство Византии: особенности, этапы, памятники.
27. Европейское искусство в период Средневековья.
28. Европейское искусство эпохи Просвещения.
29. Древнерусское искусство: особенности, этапы, тенденции, памятники.
30. Искусство арабского Средневековья: особенности и тенденции.
31. Особенности искусства средневекового Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)
32. Особенности искусства стран южной и Юго-Восточной Азии (Индия).
33. Искусство Возрождения: особенности, этапы, памятники.
34. Особенности русского искусства XVI века.

35. Особенности развития искусства России XVII-XVIII вв.
36. Основные характеристики европейского искусства XVIII- XIX вв.
37. Общая характеристика русского искусства XIX века.
38. Сущностные характеристики искусства Западной Европы XIX века.
39. Русское искусство рубежа XIX – первой трети XX века: основные тенденции.
40. Европейское искусство первой половины XX века: основные тенденции.
41. Европейское искусство второй половины XX века: основные тенденции.
42. Анализ импрессионизма и постимпрессионизма как художественного явления.
43. Сравнительная характеристика основных экспериментальных направлений искусства первой половины XX века: особенности и творчество основных представителей.
44. Особенности советского искусства первой половины XX века
45. Основные тенденции в развитии советского искусства второй половины XX века.
46. Основные тенденции развития современного искусства в России и за рубежом.

Список литературы, рекомендованный для подготовки:

1. Антология культуры. Т. I-II. – СПб., 1997.
2. Вёльфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса / Г. Вёльфлин ; переводчики Л. И. Некрасова, В. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Антология мысли).
3. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; переводчик А. А. Франковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — (Антология мысли)
4. Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного. - М.: Искусство, 1991.
5. Гертнер С.Л. Функции культуры: Лекция. – М.: МГУКИ, 2002
6. Гертнер Светлана Леонидовна, Китов Юрий Валентинович
Культурология как реальность и перспектива общественного развития // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2014. №29-2.
7. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. - М. RUGRAM, 2012. – 328 с.
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Курс лекций. Том 2. XIV и XV столетия столетие. – М. RUGRAM., 2022
9. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Курс лекций. Том 2. XVI столетие. – М. RUGRAM., 2022
10. Ерасов, Б.С. Социальная культурология. –Издание третье, доп. И перераб. - М.:Аспект Пресс, 2000. – 591 с.

11. Иконникова, С. Н. История культурологии : учебник для вузов / С. Н. Иконникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 416 с.
12. Иконникова С. Н., История культурологических теорий. 3-изд. — М.: - СПб., Питер, 2013. - 474 с.
13. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения : учебник для вузов / Л. М. Брагина [и др.] ; под редакцией Л. М. Брагиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с.
14. Каган, М. С. Философия культуры : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с.
15. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
16. Китов Ю.В., Гертнер С.Л. Культурология. Современные культурные процессы и проблемы: Учебное пособие. - Красноярск, 2003. 172 с.
17. Кондаков, И.В. Введение в историю культуры. - М., 2010.
18. Культурология / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. - М., 2013.
19. Культурология в 2 ч. Часть 2. Историческая и практическая культурология : учебник для вузов / С. Н. Иконникова [и др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 292 с.
20. Культурология: XX век: Энциклопедия. - СПб., 1998. Т. 1-2. Солонин, Ю. Н. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин ; под редакцией Ю. Н. Солониной, М. С. Каган. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 566 с.
22. Ильенков Э.В., Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991. - 464 с.
23. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре Ю.М. Лотман. - СПб.: Искусство, 1999. 442 с.
24. Межуев, В.М. Идея культуры. - М., 2006. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. - М. 1993-1995.
26. Никитина, И. П. Философия искусства : учебник для вузов / И. П. Никитина. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 475 с.
27. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. - М. Азбука, 2021.
28. Основы культурологии / Под ред. И.М. Быховской. – М., 2005.
29. Панченко, А.О. О русской истории и культуре. - СПб., 2000.
30. Роден, О. Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзеллем / О. Роден, П. Гзелль ; переводчик М. Л.. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Антология мысли).
31. Соколов, Э.В. Культурология. Очерки теории культуры. - М., 2010.
32. Степанов, Ю.С. Константы: словарь русской культуры: Опыт исследования. - М., 2001.
33. Теоретическая культурология. – М., 2005. – 379 с.
34. Тураев, Б. А. История Древнего Востока в 2 т. Том I / Б. А. Тураев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 501 с. — (Антология мысли).

35. Федотов, Г. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. - СПб., 1991.
36. Шестаков, В. П. История американского искусства : учебное пособие для вузов / В. П. Шестаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с.
37. Швейцер, А. Благоговение перед жизнью. - М., 2009.
38. Шульгин, В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России X-XX вв. - М., 2007.

Программа одобрена на заседании кафедры культурологии
от 25.01.2022 года, протокол N 5.

Авторы-составители: Китов Ю.В., доктор философских наук, профессор;
Лукина Г.А., доктор искусствоведения, профессор