

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и литературы

УТВЕРЖДЕНА

постановлением ученого совета
протокол № 6 от «31» августа 2018 г.

председатель совета

директор А.А. Михайлов

ПРОГРАММА
вступительного экзамена по специальной дисциплине
для направления подготовки высшего образования — подготовка кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
51.06.01 – Культурология

Шуя – 2018

Программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и магистратуры.

1. Введение

Данная программа предназначена для сдачи вступительного экзамена по направлению подготовки 51.06.01 — культурология, направленность «Теория и история культуры».

Программа состоит из перечисления тем и их содержания, списка вопросов, литературы для подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру.

Цель экзамена - выявить творческие интересы и реальную предрасположенность абитуриента к научно-исследовательской работе в сфере изучения теории и истории культуры.

От поступающих в аспирантуру требуется владение материалом по основным разделам теоретико-культурологических и историко-искусствоведческих курсов, умение ориентироваться в наиболее актуальных проблемах теории и истории культуры.

В программе приводится основная литература, знание которой требуется для сдачи экзамена.

По избранному направлению поступающий должен продемонстрировать знание литературы и источников, актуальных проблем, связанных с темой будущей научно-исследовательской работы.

Требования к уровню подготовки абитуриента.

Поступающий в аспирантуру должен:

- обнаружить понимание базовых культурологических концепций;
- иметь представление о фундаментальных работах выдающихся теоретиков культуры;
- уметь объяснить феномен культуры, её структуру и функции;
- ориентироваться в типах культур и цивилизаций;
- показать знание стилей и эпох мировой и отечественной художественной культуры;
- уметь логично излагать материал;
- показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом.

2. Процедура экзамена

Экзамен проводится в устной форме: с соискателем проводится устная беседа по материалам билета, включающего два вопроса из соответствующей программы. Продолжительность подготовки к ответу – 45 мин. Кроме того, после ответов на вопросы, проводится собеседование с целью выяснения предполагаемых направлений будущего диссертационного исследования.

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале: ответ на каждый вопрос - 50 баллов максимум.

Критерии оценки:

41 - 50 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос с использованием разных источников информации, доказательно раскрыты основные положения вопроса; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений, наблюдается умение аргументировано обосновать свою точку зрения, используя терминологию науки, ответ изложен литературным языком в терминах науки. Абитуриент обнаруживает полное и прочное знание содержания программы, демонстрирует глубину понимания существа раскрываемого вопроса. Речь логически обоснованная, правильная с точки зрения грамматики и стилистики.

31 - 40 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Абитуриент испытывает затруднения аргументировано обосновать свою точку зрения, используя терминологию науки. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. Абитуриент демонстрирует прочное знание программного материала при малозначительных неточностях, пропусках, ошибках.

21-30 баллов - дан недостаточно полный ответ, логика и последовательность изложения имеют нарушения, допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, отсутствует аргументированность полученных выводов. Абитуриент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Обнаруживаются грубые ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя.

11 - 20 баллов - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

0 - 10 баллов - ответ представляет собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа абитуриента на поставленный вопрос.

Результаты проведения вступительного экзамена для каждого соискателя оформляются персональным протоколом, в котором фиксируются основные и дополнительные вопросы, а также указываются результаты экзамена в форме оценок по стобалльной шкале. После утверждения протокола проведения вступительного экзамена и его окончательных результатов данный документ хранится в личном деле соискателя.

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения вступительного экзамена.

3. Содержание программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине для направления подготовки 51.06.01 – культурология, направленность «Теория и история культуры»

В программу вступительного экзамена включены содержательные блоки, отражающие следующие учебные дисциплины: теория культуры, история культурологической мысли, история культур и цивилизаций, мировая художественная культура.

Первый вопрос включает в себя необходимый минимум теоретических знаний по культурологии (основные понятия, концепции), или предполагается раскрытие понятий, специфики и методов анализа основных видов искусства, или основных культурных типов.

Второй вопрос охватывает историю развития основных западноевропейских художественных стилей и школ с античности до современности, а также основных этапов развития отечественной культуры.

Вступительный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет вступительного экзамена содержит два теоретических вопроса из разных разделов программы. Третий вопрос – по теме исследования.

1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Культурология как наука. Место культурологии в системе гуманитарных наук. Основные научные методы культурологии: эволюционизм, функционализм, психоанализ, герменевтика, структурализм.

Многозначность понятия культура. Культура как символическое раскрытие бытия. История понятия культура. Культура в переводе с латинского.

Важнейшие подходы к определению и пониманию культуры в XIX-XX вв.: просветительский, этнологический и антропологический, аксиологический, символический, деятельностный и социокультурный, структурно-семиотический и информационно-семиотический.

Сущность культуры, типология культуры: мировая, этническая и национальная,

традиционная и современная, народная и профессиональная.

Культура как система, морфология культуры: материальная и духовная культура и их формы. Субкультуры.

Функции культуры, их характеристика: инициатическая, онтологическая, космологическая, адаптационная, креативная, трансляционная, гуманистическая, духовно-мировоззренческая, познавательная, регулятивно-нормативная, аксиологическая, экзистенциальная, семиотическая.

История культурологической мысли.

Первоначальные представления о культуре в античности, в средние века и ренессансном гуманизме. Просветительские теории культуры. Ж.-Ж.Руссо и Г.Гердер о культуре.

Эволюционная теория культуры О.Конта, Г.Спенсера, Э.Тайлора. Позитивизм о культуре. Сильные и слабые стороны позитивизма.

Культурантропология в системе культурологического знания XX века. Американская культурантропология Ф. Боаса. Функциональный анализ культуры Б.Малиновского. Сильные и слабые стороны функционализма. Структурно-функциональный метод в социологии Т. Парсонса. Л.Уайт о культуре как символической реальности. Неоэволюционизм Л. Уайта и А. Кребера.

Культурно-типологическое учение А.С.Хомякова. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, Л. Шестова, М.М. Бахтина. Культура и цивилизация в концепции О.Шпенглера. Прасимволы и типы культур. Цивилизационная теория А.Тойнби. Три поколения цивилизаций, стадии их развития. Движущие силы цивилизаций. Теория вызова-ответа. Концепция осевого времени К.Ясперса.

Многоуровневые модели человеческой психики З.Фрейда и К.Г.Юнга. Репрессивная теория культуры З.Фрейда. «Тотем и табу». Эдипов комплекс. Культура как сублимация. Сильные и слабые стороны фрейдизма. Понятия коллективного бессознательного и архетипа в теории К.Г.Юнга. Полемика с фрейдизмом и юнгианством М. Адлера и В. Франкла. Понятие логотерапии. Э. Фромм об экзистенциальных потребностях личности. Проблема «иметь или быть».

Принципы структурных исследований, разработанные Ф.де Соссюром. Направления структурных исследований: Э.Сэпир, Р.Якобсон, Н.Хомский. Структурная антропология К.Леви-Стросса. Семиотика как наука. Культура как язык, дискурс, текст, деконструкция, ризома, симулякр. Идеи Р.Барта («смерть автора»), М.Фуко (три европейские эпистемы), Ж.Деррида (критика логоцентризма), Ж.Делёза (ризомная модель), Ж.Бодрийяра (три стадии симуляции).

Идея «переоценки ценностей» Ф.Ницше. Проблема культурного кризиса в русской религиозной философии (В.С.Соловьёв, Н.А.Бердяев, о.П.Флоренский, о.С.Булгаков, И.А.Ильин, П.А.Сорокин). Западные мыслители о глобальном кризисе: О. Шпенглер, Р. Генон, Х. Ортега-и-Гассет, М.Шелер, Й. Хейзинга, М. Хайдеггер). Критическая теория Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм). Проблема соотношения культуры и цивилизации. Проблема кризиса классических духовных ценностей. Культура и религия. Критика массового (потребительского и инфантильного) сознания.

Феномен техники: возможности и опасности (работы Н.А.Бердяева, М.Хайдеггера). Важнейшие открытия XX века в физике, биологии, медицине, гуманитарных науках. Неклассическая картина мира. Современные технологии.

Отечественная культурология XX века. Идеи А.Ф.Лосева: исследования античной культуры, эстетики, мифологии. Античность как тип культуры (по Лосеву). «Эстетика Возрождения», своеобразие понимания ренессансной культуры.

Идеи М.М.Бахтина: принцип диалогизма-монологизма в культуре, роман как тип мышления, полифонический роман. «Творчество Фр.Рабле и народная культура средних веков и Ренессанса». Бахтинская концепция Возрождения.

Идеи Д.С.Лихачёва: концепция древнерусской культуры, социокультурные идеи Лихачёва («Культура как целостная среда», «Русская интеллигенция»).

Семиотические идеи Ю.М.Лотмана: семиосфера, пространственный язык культуры, семиотическое изучение бытовой культуры.

А.В.Михайлов как исследователь новоевропейской культуры.

Сравнительная характеристика восточной и западной культур. Социальная и духовная культуры Востока и Запада. Художественные традиции Востока и Запада. Концепция взаимоотношений Востока и Запада в работах Вл. Соловьёва, Н.Рериха. С.Хантингтон «Столкновение цивилизаций?». Модернизация как западный вызов и современный восточный вызов.

Типология восточных культур.

Основные эпохи западной культуры. Н.А.Бердяев о «смысле истории» и «новом средневековье». Р. Гвардини об эпохах, «картинах мира» и «конце Нового времени». Э.Тоффлер о ситуации постмодерна.

«Гиперборейская теория»: Р.Генон, А.Дугин, В.Дёмин. Нордическая символика древних мифологий. Тема «Севера-Юга» в современной социокультурной мысли.

Споры об историческом своеобразии русской культуры. Спор западников и славянофилов в 40-50-е гг. XIX века. Н.Я.Данилевский «Россия и Европа». Русская религиозная философия о русской культуре: Вл. Соловьёв, Н.А.Бердяев, Д.С.Мережковский и др. Современные споры: западническая позиция, позиция «русского европеизма» (Д.С.Лихачёв, В.К.Кантор, И.В.Кондаков), евразийская позиция (А.Дугин), А.С.Панарин «Православная цивилизация в глобальном мире».

Трагические закономерности русской истории и культуры: пограничность, географический фактор, власти и народ, государство и личность. Катастрофичность и прерывность развития (Н.А.Бердяев), вечная переходность, трагедия невзрелости (П.Чаадаев) – «лишённые наследства» (В.К.Кантор). Скомканность развития, варваризация всех цивилизационных проектов в России – тонкость интеллектуального слоя (Г.Померанц).

Православие и русская культура. Роль православия в истории русской культуры. Святая Русь. Существо русского православного сознания. Православие и самодержавие. Пасхальный и рождественский тип культуры.

Раскол между культурным и социальным развитием: высочайшие достижения русской культуры и проблематичность русской цивилизации. Социальные достижения советского периода. Споры о советской цивилизации.

Бинарное строение русской культуры (Д.С.Мережковский, Ю.М.Лотман, М.Эпштейн).

Русская идея в ее разном понимании.

Русская ментальность. Н.А.Бердяев о русской ментальности.

Современные социокультурные процессы. Проблема национальной идентичности.

2. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Сущность и специфика искусства. Основные понятия: образ, символ, знак, архетип, аллегория. Искусство-миф-религия.

Историческое изменение представлений об искусстве: античные, средневековые, ренессансные, просветительские представления об искусстве, понимание искусства в эпоху барокко и классицизма, немецкая классическая эстетика об искусстве, романтические и современные представления об искусстве.

Функции искусства. Полифункциональность искусства. Древние функции искусства. Социокультурные функции: классические (эстетическая, идеологическая, воспитательная, познавательная) и современные (творческая, витальная, экзистенциальная, онтологическая). Религиозозаместительные функции: компенсаторная, суггестивная, профетическая.

Художественный стиль, канон, метод, направление, течение, школа. Типы художественного сознания и художественных эпох: классика и авангард, аполлоническое и дионисийское искусство.

Архитектура как вид искусства. Определение архитектуры, её важнейшие принципы и конструктивные особенности. Типы по характеру материала (стоечно-балочная, арочно-

купольная, каркасная, монолитно-блочная). Эволюция строительных материалов. Виды архитектуры по назначению: архитектура сооружений, градостроительство, садово-парковая архитектура и их разновидности.

Язык архитектуры. Архитектурная тектоника. Конструктивные и декоративные стили. Экстерьер и интерьер, пропорциональность, ритм и др.

Место в истории стилей. Своеобразие западной, восточной, отечественной архитектуры.

Декоративное и декоративно-прикладное искусство. Определение декоративного и декоративно-прикладного искусства.

Виды декоративного искусства по назначению. Виды архитектурного декора в истории стилей. Дизайн и его место в современном искусстве. Крупнейшие мастера театрально-декорационного искусства.

Виды декоративно-прикладного искусства по назначению, технике и характеру материала. Виды керамики. Торевтика. Глиптика. Значение в истории национальных культур. Виды орнамента. Меандр, арабеска, гротеск.

Виды изобразительного искусства. Скульптура. Определение скульптуры, её художественно-эстетическое своеобразие. Виды скульптуры по технике, по назначению и содержанию художественного образа. Виды и жанры рельефа.

Значение в истории культуры и стилей. Своеобразие архаической скульптуры. Своеобразие классической, готической, академической скульптуры. Современная скульптура. Язык скульптуры, её выразительные возможности. Крупнейшие мастера скульптуры.

Живопись. Определение живописи, её художественно-эстетическое своеобразие. Виды живописи по назначению и технике. Техники монументальной и станковой живописи. Виды по содержанию. Жанры живописи. Разновидности портрета, пейзажа, бытового жанра в истории стилей.

Выразительные средства живописи. Мастера рисунка, колорита, светотени, типы композиций в истории стилей. Картина и её техники по материалу и фактуре.

Графика. Определение, специфика графики. Виды. Мастера рисунка. Виды печатной графики. Гравюра и её техники (ксилография, офорт и др.). Литография.

Виды графики по назначению. Место в современной культуре.

Художественно-выразительные средства графики. Крупнейшие европейские и отечественные графики.

Литература как вид искусства. Место литературы в системе художественной культуры, её художественно-эстетическое своеобразие. Основные эпохи в истории литературы.

Роды литературы по Аристотелю. Эпические, лирические и драматические жанры. Образцы древнего эпоса в различных культурах. Специфика эпоса, лирики, драмы и романного мышления. Романские жанры. Историческое своеобразие античной, средневековой, ренессансной, новоевропейской и современной литературы. Крупнейшие европейские писатели, поэты, драматурги и их шедевры.

Зрелищные искусства. Специфика зрелищных искусств, их эстетика и социокультурная почва. Виды зрелищных искусств: традиционные (танец, театр, цирк и современные (киноискусство, эстрада, телевидение).

Виды и жанры театрального искусства.

Специфика танца как вида искусства. Виды хореографии: народный танец и его национальные разновидности; разновидности бального и эстрадного танца. Классический и современный балет.

Жанры циркового искусства. Исторические истоки современного цирка.

Виды киноискусства. Художественно-эстетическое своеобразие киноискусства. Основные эпохи в истории мирового и отечественного кино. Крупные центры и выдающиеся мастера киноискусства. Становление языка киноискусства. Своеобразие советского и американского кино.

Телевидение как феномен современной культуры. Разновидности телепередач. Возможности и опасности ТВ.

Театр как вид искусства. Художественно-эстетическое своеобразие театра как вида искусства. Возникновение театра. Виды и жанры театрального искусства (античные, средневековые, новоевропейские). Эпохи расцвета театрального искусства и выдающиеся драматурги. Историческое своеобразие античного, средневекового, ренессансного, классицистского, просветительского, романтического, реалистического и модернистского театра. Язык традиционной и новой драмы. Свообразие восточного театра.

Разновидности музыкального театра. История оперы, оперетты, мюзикла.

Музыка как вид искусства. Художественно-эстетическое своеобразие музыки как вида искусства. Основные компоненты музыкальной выразительности. Античные, средневековые, романтические представления о музыке.

Виды музыкального искусства по способу исполнения, по содержанию художественных образов, по функциям и условиям звучания.

Историческое своеобразие древней, церковной и новоевропейской музыки. Полифония, симфония как музыкальные системы. Выдающиеся западноевропейские и отечественные композиторы. Музыка в истории стилей.

История оперы, оперетты, мюзикла. Оперные формы. Разновидности оперы. Эстрадная и поп-музыка. История джаза. Рок-музыка, её эстетическое своеобразие, история и разновидности.

3. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Первобытная культура и искусство

Синкретическая целостность первобытной культуры. Эволюция материальных основ и начала социогенеза первобытной культуры. Первичные формы религии: тотемизм, фетишизм, анимизм, магия.

Проблема происхождения искусства. Основные эпохи и черты первобытного искусства. Изобразительное искусство палеолита. Пещерная живопись. Первобытный реализм. Культ зверя. Пещера Ласко, Альтамира, Капова пещера. Палеолитические Венеры.

Искусство неолита. Керамика. Искусство эпохи бронзы и железа. Мегалитическая архитектура. Тайны скифских курганов. Звериный стиль.

Миф в системе культуры. Основные мифологические темы и мотивы: тотемические, календарные, космогонические, героические, эсхатологические мифы. Эволюция мифа: архаическая, классическая, эсхатологическая. Мифология XX века.

Культура и искусство Древнего Египта и Месопотамии

Религиозно-эстетическая основа, религиозно-магическая направленность, эзотеризм и сакральность, заупокойный культ и культ фараона, каноничность, монументальность. Периодизация.

Архитектура: пирамиды, гробницы, храмы. Описание египетского храма и его символика.

Египетский скульптурный портрет. Магический реализм, культовое назначение, канон, шедевры, эволюция. Канон изображения человека в рельефах и росписях. Амарнское искусство. Фаюмский портрет. Декоративно-прикладное искусство. Влияние египетской художественной традиции на античное и христианское искусство.

Искусство Месопотамии. Архитектура Шумера, Вавилона и Ниневии. Ассирийские рельефы.

Культура и искусство Индии

Религии Индии и их влияние на индийское искусство. Основные эпохи культуры и искусства Индии. Ведийская литература. Древне-индийское миропонимание. «Махабхарата» и «Рамаяна» как героико-дидактический эпос.

Архитектура. Основные буддийские сооружения (ступы, стамбхи, пещерные храмы). Индийские храмы как синтез искусств. Буддийская и индуистская скульптура. Храмы Аджанты и Эллары. Северная и южная архитектура. Памятники исламского искусства – индо-

мусульманского стиля. Театр, танец, музыка, декоративно-прикладное искусство.

Культура и искусство Китая

Историческое своеобразие и эпохи китайской культуры. Религии Китая (конфуцианство, даосизм, буддизм) и их влияние на художественную культуру. Периодизация.

Конструктивные особенности и декор китайской архитектуры. Градостроительство. Великая Китайская стена, буддийские пагоды, пещерные храмы, монастыри. Архитектура Пекина. Китайский парк.

Китайская живопись как важнейший вид искусства. Жанры: «шань-шуй» (горы-воды), «цветы-птицы», «растения-насекомые», «люди и предметы». Техника китайской живописи. Философско-эстетическое своеобразие и символизм китайской пейзажной живописи. Мастера философского пейзажа: Ван Вэй, Го Си, Ма Юань.

Китайская поэзия. Философско-пейзажная лирика. Театр, музыка. Декоративно-прикладное искусство. Символ и его значение в искусстве Китая.

Культура и искусство Японии

Религии Японии (синтоизм, дзэн-буддизм) и их влияние на японскую художественную культуру. Основные эпохи культуры и искусства. Важнейшие принципы японской эстетики: аварэ, юген, саби и ваби. Периодизация.

Архитектура, своеобразие. Японский дом как синтез специфических видов японского искусства: чайный павильон, икебана, бонсай, японский сад. Влияние буддизма на живопись и графику. Японская гравюра, школа «укиё-э» (образы быстротекущего мира). К. Хокусай.

Японский театр: Но, Кабуки, дзёрури. Эстетика японского театра.

Японская поэзия. Классические формы танка и хокку как концентрированное выражение японской эстетики.

Влияние японской художественной традиции на современное искусство.

Исламская культура и искусство

Влияние ислама на искусство. Важнейшие центры и регионы исламского искусства: арабское, мавританское, среднеазиатское, иранское, турецкое искусство. Мусульманский ренессанс.

Исламская архитектура, виды, особенности конструкции и декора. Основные шедевры. Мечети, мавзолеи, Альгамбра.

Восточная миниатюра: каноничность, условность, декоративность. Школы.

Арабская и персидская литература, поэзия. Влияние суфизма.

Декоративно-прикладное искусство: ткани, ковроделие, торевтика, керамика.

Культура и искусство Древней Греции

Крито-микенское искусство и его влияние на становление искусства греческого. Гомеровский эпос. Древнегреческая мифология и религия. Роль мифа в античном искусстве.

Культура и искусство архаической эпохи. Колонизация. Греческое чудо. Состязательное начало в греческой культуре. Архитектура: понятие и описание ордера, описание греческого храма – конструкции и декор. Скульптура: курсы и коры. Эволюция вазописи.

Культура и искусство Древней Греции эпохи классики. Расцвет и кризис греческого полиса.

Своеобразие классического искусства. Эволюция греческой архитектуры: материалы, виды сооружений. Греческий город. Шедевры греческой классической архитектуры: храм Зевса в Олимпии, Афинский Акрополь - Парфенон, Эрехтейон. Парфенон как символ греческой классической архитектуры, конструкция, декор.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Техника и материал. Ранняя классика: Мирон. Зрелая классика: Фидий, Поликлет, канон изображения человека зрелой классики. Поздняя классика: Пракситель, Скопас, Лисипп, канон изображения человека поздней классики.

Возникновение и организация театральных зрелищ. Идеино-эстетическое своеобразие греческой драмы. Великие греческие трагики: Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедия Аристофана.

Школы древнегреческой философии. Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, стоицизм, неоплатонизм.

Эллинистическая культура и искусство. Эллинизм как синтез двух типов культур. Градостроительство и шедевры: Галикарнасский мавзолей, Пергамский алтарь Зевса, Александрийский маяк. Александрийский Мусейон. Скульптура, школы: александрийская, пергамская, родосская. Шедевры: Ника самофракийская, Венера Мелосская, Лаокоон. Семь чудес света.

Античность как тип культуры. А.Ф.Лосев об античной культуре. Аполлоническое и дионисийское начала. Отличия античной культуры от восточных культур.

Культура и искусство Древнего Рима

Доминанты римской культуры – государственность и гражданственность. Римская религия. Сходство и отличие римской культуры от греческой. Периодизация.

Религиозно-мифологическая основа римского искусства. Влияние искусства этрусков.

Особенности архитектуры и градостроительства. Конструктивные принципы. Типы римских архитектурных сооружений. Инженерные достижения римлян. Римский форум, форум Траяна. Колизей, Пантеон, термы Каракаллы, триумфальные арки.

Римский скульптурный портрет (в сравнении с греческой скульптурой).

Классицизм Августа и Адриана.

Римские росписи. Четыре помпейских стиля.

Римский театр. Римские зрелища. Классика римской литературы.

Культура и искусство Византии

Культурно-историческое своеобразие: пограничность (греческие и римские, античные и христианские, классические и позднеантичные, западные и восточные начала), византизм и античность, византизм и православие, римская имперская идея, восточный церемониал. Периодизация.

Формирование христианской догматики. Церковные споры. Идеи великих каппадокийцев и Псевдо-Дионисия Ареопагита – византийское богословие: онтологическая проблематика и апофатика. Значение эпохи иконоборчества. Теория иконы Иоанна Дамаскина. Основные категории византийской эстетики (образ, символ, свет, цвет). Эстетика и мистика света, символика цвета в иконописи. Влияние исихазма на искусство.

Крестово-купольная архитектура, её символика, особенности декора. Храм Софии Константинопольской. Ранняя и поздняя византийская архитектура.

Изобразительное искусство. Техника мозаики. Канон расположения сюжетов в монументальных росписях. Иконопись. Иконография Христа и Богородицы. Шедевры византийского изобразительного искусства.

Своеобразие византийского стиля. Значение византийской культуры для Запада и Востока.

Культура и искусство западноевропейского средневековья.

Романский стиль и готика

Преемственность в развитии античной и средневековой культуры. Периодизация культуры и искусства западноевропейского средневековья. Раннее средневековье. Роль монастырей. Преемственность в развитии античной и средневековой культуры.

Каролингское Возрождение. Новая социальная культура западного средневековья. Специфика вассально-сеньориальных отношений. Европа до и после Крестовых походов.

Основные принципы христианского миропонимания и искусства. Духовное и эстетическое своеобразие средневекового искусства: религиозное искусство, каноничность, спиритуализм, аллегоризм, символизм. Иконографический канон.

Романский стиль. Романский собор, конструкция, декор.

Готическое искусство: синтез архитектуры, скульптуры, живописи. Готический собор, конструкция, декор. Шедевры готической архитектуры. Сравнение французской готики с немецкой, английской, чешской. Человек в готическом искусстве. Шедевры готической скульптуры.

Рыцарская культура и её формы. Городская культура. Университеты.

Средневековый театр, жанры. Народная смеховая культура.

Культура и искусство Итальянского Возрождения

Периодизация, различные концепции ренессансной культуры.

Ренессансный гуманизм как основа культуры и искусства эпохи Возрождения. Ренессансное понимание мира, человека, искусства. Живопись как ведущий вид искусства. Технические завоевания ренессансной живописи.

Проторенессанс, фрески Джотто.

Основоположники Кватроченто в архитектуре: (Брунеллески), скульптуре (Донателло), живописи (Мазаччо).

Своеобразие ренессансной архитектуры и скульптуры.

Художественно-эстетические принципы живописи Кватроченто. Школы Кватроченто и их крупнейшие представители. Флорентийская школа: Фра Анджелико, Ф.Липпи, Б.Гоццоли, С.Боттичелли.

Художественно-эстетические принципы Высокого Возрождения. Стилиевая основа Высокого Возрождения.

Универсализм Леонардо да Винчи. Человек в изображении Леонардо. «Тайная вечеря», «Джоконда». Мадонны Рафаэля. Рафаэль-монументалист: Ватиканские станцы. Портреты Рафаэля. Микеланджело – скульптор, живописец, архитектор. Шедевры. Сравнение скульптуры Микеланджело с греческой классической пластикой. Принципы высокого и позднего Возрождения в творчестве Микеланджело.

Эстетическое своеобразие Венецианской школы. Джорджоне.

Тициан – глава Венецианской школы: религиозные и античные сюжеты, портреты Тициана, поздний Тициан. Живопись П. Веронезе и Тинторетто.

Смена художественных идеалов в маньеризме: Я. Понтормо, Я. Бронзино. Принципы позднего Возрождения в творчестве Микеланджело, Тициана.

Ренессансный гуманизм в литературе: Данте «Божественная комедия», Петрарка, Боккаччо. Сатира и пародия в эпопее Ф.Рабле, «Дон Кихоте» Сервантеса. Комедии и трагедии У.Шекспира.

Культура и искусство Северного Возрождения. Нидерландское, Немецкое Возрождение

Художественно-эстетическое своеобразие Северного Возрождения. Отличия от итальянского Возрождения. Искусство и Реформация.

Золотой век Нидерландской живописи. Творчество Яна ван Эйка. «Гентский алтарь». Мадонны ван Эйка. «Портрет четы Арнольфини».

Гуго ван дер Гус «Алтарь Портинари».

И. Босх – тема греховности мира, человека, мирового зла. Связь Босха с реформационными идеями, со средневековыми традициями. Символика и аллегоризм его творчества (триптихи «Воз сена», «Сады земных наслаждений»).

Жанрово-стилевое своеобразие живописи Питера Брейгеля Ст. Тема неразумия мира. Крестьянский жанр и пейзажи Брейгеля. Картина-притча («Падение Икара», «Вавилонская башня», «Слепые»).

Немецкое Возрождение. А. Дюрер. Вершины творчества: серия гравюр «Апокалипсис» («Четыре всадника» и др.), мастерские гравюры («Св.Иероним», «Меланхолия», «Рыцарь, Смерть и Дьявол»), их символика. Автопортреты Дюрера, диптих «Четыре апостола».

Готические традиции М. Грюневальда. Мадонны Лукаса Кранаха Ст.

Портреты и графика Г. Гольбейн Мл. Пейзажи А. Альтдорфера.

Культура Нового времени

Культура Нового времени – основные закономерности. Формирование новой, индустриальной цивилизации. Модернизация – западный вызов миру и её составляющие. М.Вебер «Протестантская этика и дух капитализма». Важнейшие ценности Нового времени. Новый тип личности.

Этапы Нового времени. Изменение представлений о космосе. Проект Просвещения, его сильные и слабые стороны. Три важнейшие идеологии модерна (консерваторы, либералы,

левые). Фаза взлёта западного индустриализма и её противоречия. Модерн и постмодерн. Жёсткий и гибкий модерн.

Наука, образование и техника как важнейшие феномены Нового времени.

Глобальный культурный кризис. Кризис христианских основ европейской культуры. Н.А.Бердяев об этапах новоевропейского гуманизма. П.Сорокин о кризисе современного мира.

А.Якимович о художнике Нового времени. Основные новоевропейские художественные стили и направления.

Барокко и реализм в западноевропейском искусстве XVII века. Национальные художественные школы

Социокультурная почва барокко: придворное и церковное искусство, связь с научной революцией. Барокко как стиль и тип художественного сознания. Б. Паскаль о человеке. Барокко как стиль контрастов. Синтез искусств в барокко. Основные черты барочной архитектуры, живописи, скульптуры, музыки. Выдающиеся мастера барокко.

Барочная архитектура: Л. Бернини, Ф. Борромини. Площадь собора Св. Петра – самый крупный ансамбль итальянского барокко. Бернини как мастер барочной скульптуры. Архитектура Рима.

Барокко и реализм в живописи. Становление национальных художественных школ. Караваджо и караваджизм.

Фламандская школа живописи: П.П. Рубенс, портреты А. ван Дейка, бытовой жанр Я. Йорданса, натюрморты Ф. Снейдерса.

Барокко и реализм в живописи Рембрандта (внешний и внутренний драматизм).

Своеобразие испанской школы (Эль Греко, Х. де Рибера, Ф. Сурбаран). Реализм и барочные мотивы в живописи Д.Веласкеса (портреты, «Менины», «Пряхи»).

Классицизм в искусстве XVII - XIX веков. Ампи́р. Французское искусство

Социокультурная почва и философские основы классицизма. Основные черты искусства классицизма. Теория классицизма Н. Буало и И.Винкельмана. Исторические разновидности стиля.

Классицизм во французской архитектуре. Ансамбль Версаля, Пантеон.

Классицизм в живописи. Классицизм и академизм. Творчество Н. Пуссена. Историко-мифологический жанр («Царство Флоры», «Аркадские пастухи»). Пейзажи Пуссена и Клода Лоррена. Классицизм в скульптуре (А.Канова, Б.Торвальдсен).

Театр французского классицизма. Концепция человека. Героическая трагедия П. Корнеля. Своеобразие трагедии Ж. Расина. Мольер как реформатор комедии.

Неоклассицизм Ж. Давида и Ж.О.Д. Энгра. Салонное искусство.

Наполеоновский ампи́р. Эстетическая специфика ампи́ра.

Культура и искусство эпохи Просвещения. Французское, английское, немецкое, испанское искусство XVIII века

Концепция человека и искусства в эпоху Просвещения. Своеобразие английского, французского, немецкого Просвещения. Идеи Дж.Локка, Вольтера и Ж-Ж.Руссо. Издание энциклопедии. Д. Дидро и Г. Лессинг – теоретики просветительского искусства. Важнейшие виды искусства эпохи Просвещения.

Многостильность искусства XVIII века.

Стиль рококо в художественной культуре XVIII века. Социокультурная почва и эстетическое своеобразие рокайльного искусства. Галантный жанр А. Ватто, Ф. Буше.

Просветительский реализм Ж.–Б. Шардена, Ж.А. Гудона.

Сентиментализм в художественной культуре XVIII века. Живопись Ж.Б.Грёза, романы Ж-Ж.Руссо. Предромантизм (Ж-Ж.Руссо, живопись Т. Гейнсборо).

Английское искусство: реализм сатирических серий У. Хогарта. Портреты Д. Рейнолдса и Т.Гейнсборо в сравнении.

Творчество Фр. Гойи, новаторство художника. Сцены народной жизни. Гойя – портретист. Трагический гротеск графики и поздней живописи Гойи.

Расцвет романа. Д.Дефо «Робинзон Крузо» – новый тип героя, сатира Д.Свифта. Гёте

«Фауст».

Расцвет театра (Бомарше, Гольдони, Гоцци, Шиллер). Музыка.

Романтизм как эпоха в истории культуры. Романтизм в западноевропейском искусстве XIX века

Причины появления романтизма в европейской культуре. Различные подходы к романтизму. Проблема личности в романтизме. Новый социальный статус художника в век торжества буржуазного миропонимания. Романтическое миропонимание и романтическая эстетика. Идеи иенского романтизма (Ф.Шлегель, Ф.Шеллинг, Новалис). Утверждение единства творчества и жизни. Религиозозаместительное понимание искусства. Стилевое разнообразие. Основные течения в романтизме: философский, социальный, байронический, гофмановский (гротескно-фантастический), религиозный. Поэтика романтизма.

Романтизм во французской живописи. Обновление исторической живописи (Т. Жерико, Э. Делакруа). Разновидности романтического пейзажа (К. Д. Фридриха, Дж. Тёрнер, К.Коро). Прерафаэлиты. Обновление религиозной и мифологической живописи (Д. Г. Россетти «Благовещение», У. Х. Хант. «Свет мира», Д.Э. Миллес «Иисус в родительском доме»). У. Моррис – реформа художественных ремёсел. Связь с модерном и символизмом.

Романтизм в литературе (Д.Байрон, В.Скотт, В.Гюго, Э.По) и музыке (Г.Берлиоз, Ф.Лист, Р.Вагнер и др.).

Реализм в западноевропейском искусстве XVII-XIX вв.

Реализм как творческий метод. Причины формирования реализма в новоевропейском искусстве. Типы реалистического искусства: социально-психологический, гротескный, поэтический, демократический.

Малые голландцы. Возникновение реалистической бытовой живописи (Ян Стен, Г.Терборх, Питер де Хох, Вермер Делфтский). Натюрморт (В. Хеда, П. Клас). Пейзажи Я. Рейсдала. Портреты Ф. Халса.

Реализм Рембрандта, Д.Веласкеса, У.Хогарта, Ф.Гойи, А.Менцеля.

Формирование реалистического (национального) пейзажа. Дж.Констебл, К. Коро. Барбизонская школа. Рождение пленэрной живописи.

Реализм во французской живописи XIX в.: Г. Курбе, О. Домье, Ф. Милле.

Тематическое и жанровое своеобразие.

Реализм в литературе (О.Бальзак, А.Стендаль, Г.Флобер, Ч.Диккенс, Г.Мопассан). Реализм и натурализм.

Импрессионизм и постимпрессионизм в западноевропейском искусстве

Предшественники импрессионизма. Э. Мане – реформатор живописи. Импрессионизм как новое видение человека и мира, новые темы, новая техника. Жанровые и композиционные новации. Пейзажи К. Моне, новаторство художника, принцип серийности. О. Ренуар – «живописец счастья». Бытовой жанр Э. Дега. Пейзажи К. Писарро.

Импрессионизм в скульптуре (О.Роден) и музыке (М.Равель, К.Дебюсси).

Постимпрессионизм в сравнении с импрессионизмом. Стилевое своеобразие, концепция мира и человека в живописи В. ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека, П. Сезанна. Постимпрессионизм и рождение неомифологизма, нового языка живописи. Постимпрессионизм и художественные движения начала XX века.

Модернистское искусство. Символизм и стиль модерн в западноевропейском искусстве рубежа XIX –XX веков.

Рождение модернистского искусства. Модернизм как эпоха в истории культуры и искусства. Социокультурная основа и стилевое своеобразие модернистского искусства: тема кризиса культуры, искусство и наука, искусство и техника, поиск новых реальностей и новых ценностей. Новый язык искусства.

Символизм как художественно-эстетическое направление. Символизм во французской и немецкой живописи: П. Пюви де Шаванн, Г. Моро, А. Бёклин.

Символизм в литературе: Ш.Бодлер, А.Рембо, П.Верлен, С.Малларме, Ж.Гюисманс, М.Метерлинк, О.Уайльд. Феномен эстетизма.

История стиля модерн, важнейшие центры модерна. Основные черты стиля. Панэстетизм. Иконография модерна. Модерн в архитектуре: В. Орта, А. Гауди, Г. Гимар и др. Модерн в графике: О. Бёрдсли, А. Муха. Модерн в живописи: М. Климт, Ф. фон Штук, М. Дени.

Западное искусство первой половины XX века. Основные направления авангардного искусства

Этапы авангардного искусства. Философско-эстетическая основа авангардного искусства. Н.А.Бердяев «Кризис искусства». Х.Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства». Техницистская и иррационально-абсурдистская линии авангарда. Ассоциативное и энергичное мышление. Моделирование действительности. Искусство как приём.

Основные направления. Фовизм, творчество А. Матисса. Немецкий экспрессионизм: Э.Нольде, О. Дикс, Г. Грундиг и др. Кубизм. Творчество П. Пикассо: этапы творчества, три стадии кубизма, полистилистика Пикассо, художественный универсализм Пикассо. Итальянский футуризм. Разновидности абстрактного искусства: абстракционизм В. Кандинского, супрематизм К. Малевича, неопластицизм П. Мондриана, орфизм Р.Делоне и Ф.Купки, американский абстрактный экспрессионизм Д. Поллока и др., ташизм Ив Клайна. Дадаизм – новаторство М. Дюшана. Сюрреализм – идея «сюрреалистической революции». Р. Магритт. Творчество С. Дали: этапы, темы, язык Дали.

Новая рациональная архитектура – Ф.Райт, Ле Корбюзье. Функционализм и органицизм в архитектуре первой половины XX века.

Феномен массовой культуры

Определение и этапы становления массовой культуры. Важнейшие факторы её формирования. Теории массовой культуры, историческое изменение оценок этого феномена. Х.Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В.Беньямин «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости», Р.Барт «Мифологии». «Культурная индустрия» (Т.Адорно), идея симулякра Ж.Бодрийяра.

Функции массовой культуры и её формы. Кино, телевидение, шоу-бизнес, интернет как формы массовой культуры. Возможности и опасности масскульты.

Характеристика важнейших проявлений масскульты: реклама, имиджи и стереотипы, мода, гламур, китч. Жанры массового искусства.

Западное искусство второй половины XX-начала XXI вв. Основные направления постмодернистского искусства

Эпоха постмодерна и её черты. История понятия постмодернизм. Французские теоретики постмодернизма: «смерть автора», деконструкция текста, критика логоцентризма, мир как текст, идея интертекста, гипертекста, симулякра. Постмодернизм и массовое искусство. Основные черты постмодернистского сознания.

Основные направления постмодернизма, или современных арт-практик: поп-арт (Э.Уорхол и др.), оп-арт (В.Вазарели), минимализм (К.Андре), кинетическое искусство, гиперреализм, арт-брют (Ж.Дюбюффе), концептуализм (Д.Кошут). Зрелищные формы: инсталляция, перформенс, хэппенинг.

Новые тенденции в архитектуре.

История отечественной культуры и искусства

Языческая культура Древней Руси

Особенности исторического становления древнерусской народности. Русь гиперборейская. «Велесова книга». Хозяйственная и бытовая культура восточных славян.

Язычество на Руси. Славянская мифология. Пантеон богов. Языческие праздники и обряды. Языческие традиции в древнерусской культуре.

Культура и искусство Древней Руси XI – XIII вв. Киевская, Новгородская, Владимиро-Суздальская художественные школы

Значение принятия христианства для культуры и искусства. Причины складывания местных художественных школ.

Основные правила градостроения. Искусство Киевской Руси. Храм Софии Киевской.

Византийские и древнерусские традиции. Мозаики и фрески.

Новгородская школа. Софийский, Георгиевский собор, церковь Спаса на Нередице, церковь Спаса преображения. Особенности фресковой живописи, иконописания. Псковская школа.

Монументальное зодчество Владимиро-Суздальской Руси – Успенский, Дмитриевский соборы во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Фресковая живопись, иконопись.

Сюжеты и образы русской иконы. Иконография Христа и Богоматери. Техника иконописи. Шедевры древнерусской литературы.

Культура и искусство Московской Руси XIV-XV веков. Московская художественная школа

Культурный феномен Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. Монастырское движение. Церковные споры. Идея «Москвы как третьего Рима». Концепция русского Предвозрождения.

Архитектура. Монастырские церкви. Ансамбль Московского Кремля. Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы.

Духовно-эстетическое своеобразие русской иконы. Золотой век русской иконописи. Сравнение иконописи Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. «Троица» Рублёва. Фрески Ферапонтова монастыря. Иконостас, описание классического иконостаса.

Культура и искусство Московской Руси XVI-XVII вв.

Формирование русского национального самосознания. Новые тенденции в культуре и искусстве. Развитие книгопечатания. «Домострой». Церковный раскол и его значение.

Становление и развитие шатрового стиля.

Усиление декоративности в архитектуре. Стиль «дивного узорочья». Успенская церковь в Угличе, церковь Рождества Богородицы в Путинках (Москва). Ярославская школа архитектуры: храм Ильи Пророка, Иоанна Предтечи и др. «Московское барокко» – церковь Покрова в Филях. Деревянное зодчество XVII века.

Иконопись. Строгановская школа иконописи. Принцип «живоподобия» в иконописи Симона Ушакова. Искусство парсуны. Появление светских жанров в литературе. Возникновение придворного театра.

Важнейшие черты русского стиля.

Русская культура и искусство первой половины XVIII века

Культурно-историческое значение реформ Петра I. Развитие науки и образования. Связь русского искусства с западноевропейской традицией.

Русское барокко в архитектуре: Р. Трезини, Ф.-Б. Растрелли. Выдающиеся русские портретисты I половины XVIII века: А. Матвеев, И. Никитин, И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов. Скульптурные портреты К.-Б. Растрелли. Классицизм в литературе. Сатиры А. Кантемира, поэзия М.В. Ломоносова, драматургия А. Сумарокова. Создание русского государственного театра. Ф. Волков – «отец» русского театра.

Русская культура и искусство второй половины XVIII века

Культурно-историческое значение века Екатерины. Развитие науки и образования. Своеобразие русского Просвещения: деятельность Н.И. Новикова, творчество Д.И. Фонвизина, А.И. Радищева, Г.Р. Державина.

Формирование русского классицизма как художественного стиля в архитектуре. Ранний классицизм, строгий классицизм (Д.Кваренги, Ч.Камерон). Московская школа (В. Баженов, М. Казаков, И. Старов). Скульптура (Ф. Шубин, М.Козловский). Мастера портретной живописи: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский. Стилевое своеобразие.

Русская культура и искусство первой половины XIX века

Культурно-историческое своеобразие александровской и николаевской эпох. Спор славянофилов и западников.

Социокультурное и стилевое своеобразие художественной культуры.

Русский ампиризм. Архитектурные ансамбли Петербурга: А. Н. Воронихин, А.Д. Захаров, Тома де Томон, К. Росси, О. Монферран. Скульптура: И.Мартос, П.Клодт.

Русская живопись. Портреты О. Кипренского, В. Тропинина. Пейзажи С. Щедрина. Народный бытовой жанр – А.Г. Венецианов и его школа. Романтизированный академизм К. Брюллова. Критический реализм П. Федотова. Обновление религиозной живописи: А. Иванов. «Золотой век» русской литературы: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь.

Рождение оперной школы: М.И.Глинка и др.

Русская культура и искусство второй половины XIX века

Реформы 60-х гг. и их влияние на русскую культуру.

Основные социокультурные и стилевые закономерности.

Литературоцентризм художественной культуры. Русский реализм в литературе. Творчество Н.А.Некрасова, И.А.Тургенева, И.А.Гончарова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, А.П.Чехова.

Архитектура: эклектика, русский стиль – К. Тон и др. Скульптура: П.Антокольский.

Движение Передвижников: идейно-тематическое новаторство, утверждение демократического реализма, эволюция движения, обновление жанров. Социально-бытовой жанр: В.Г. Перов, Г. Мясоедов, В.Максимов, Н. Ярошенко, В. Маковский. Творчество И.Е. Репина, новаторство художника. Портретная живопись. Библейская тема: Н. Крамской, Н. Ге. Историческая живопись. Творчество В.И. Сурикова, новаторство художника. Рождение национального пейзажа: пейзажи А.К. Саврасова, Ф. Васильева, В. Поленова, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Левитана.

Русская музыкальная школа: М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский.

Русская культура и искусство рубежа XIX –XX веков (Серебряный век русской культуры)

Эпоха религиозно-философского ренессанса и её культурно-историческое значение.

Своеобразие русского модерна, его центры. Абрамцевский кружок. Объединение и журнал «Мир искусства». Эстетическая программа. Творчество художников-мирискусников: А. Н. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, Е. Лансере, М. Добужинского и др. Русские сезоны. Русский балет. Музыка А.Н.Скрябина, С.Рахманинова, И.Стравинского.

Русский символизм в литературе и живописи. Творчество крупнейших русских художников рубежа веков, тематическое и стилевое своеобразие: В. Серова, М. В. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, М.В. Нестерова, К. Петрова-Водкина, Б.Кустодиева, Н.Рериха и др. Поэтическое творчество К.Бальмонта, В.Брюсова, А.Блока и др.

Отечественная культура и искусство первой половины XX века: русский авангард, классика советского искусства, культура русского зарубежья

Своеобразие русского авангарда. Авангардистские объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Живопись «валетов» (Р. Фальк, П. Кончаловский, А.Лентулов и др.). Творческие поиски М. Ларионова: примитивизм, лучизм. Русский кубофутуризм: Д. Бурлюк, Н. Гончарова и др. Творчество П. Филонова. Супрематизм К.Малевича. Творчество М. Шагала. Конструктивизм В. Татлина, А. Родченко и др. Конструктивизм в архитектуре.

Новые тенденции в культуре советской эпохи. Идея пролетарской культуры. Идея социалистического реализма.

Кино как самое массовое искусство. Новаторство С.Эйзенштейна, А.Довженко, В. Пудовкина, Д.Вертова и др. Классика киноискусства 30-50-х гг.

Поиски в театре: К.Станиславский, В.Немирович-Данченко, Вс.Мейерхольд, Е.Вахтангов.

Литература: В.Маяковский, М.Шолохов, М.Булгаков, А.Платонов, Б.Пастернак и др.

Изобразительное искусство: В.Мухина, П.Корин, А.Дейнека, Кукрыниксы.

Музыка: Д.Шостакович, С.Прокофьев.

Сталинский ампиризм в архитектуре: московские высотки и метро.

Культура официальная и возвращённая. Культура русского зарубежья: творчество И.Бунина, М.Цветаевой, Г.Иванова, религиозная философия.

Отечественная культура и искусство второй половины XX-начала XXI вв.: классика советского и постсоветского искусства, отечественный андеграунд и

постмодернистские арт-практики

Идеология и ценности шестидесятников.

Лучшие достижения отечественного киноискусства: С. Герасимов, С. Бондарчук, В.Шукшин, А. Тарковский, Н. Михалков и др.

Поиски отечественного театра: Ю. Любимов, Г.Товстоногов, О.Ефремов, А.Эфрос и др.

Феномен авторской песни. Своеобразие отечественной рок-музыки. Движение андеграунда.

Изобразительное искусство. Тема войны в монументальной скульптуре (Е.Вучетич и др.). «Суровый стиль»: В.Попков, Т.Салахов. Монументальное искусство И. Глазунова, К. Васильева, Э. Неизвестного, З.Церетели.

Литература: деревенская, военная, городская проза (А.Солженицын, В.Шукшин, В.Астафьев, В.Распутин, Ю.Трифонов и др.)

Своеобразие русского постмодернизма. Соц-арт, московский концептуализм: И.Кабаков, Э.Булатов, О.Кулик и др.

4. Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальной дисциплине для направления подготовки 51.06.01 – культурология, направленность «Теория и история культуры»

1. Многозначность понятия культура и его история. Основные подходы к определению и пониманию культуры и культурологии.

2. Сущность и функции культуры, типология и морфология культуры.

3. Проблема «Восток-Запад» в истории культуры. Типология восточных культур. Основные эпохи европейской культуры. Проблематика «Север-Юг» в культурологической мысли.

4. Эволюционная теория культуры. Культурантропологический подход к культуре (Ф.Боас, Б.Малиновский, Л.Уайт и др.).

5. Цивилизационные и культурно-типологические концепции культуры.

6. Психоаналитические и экзистенциальные модели культуры.

7. Структурализм и постструктурализм о культуре.

8. Проблема кризиса культуры в культурологии XX века. Культура и цивилизация. Феномен техники. Важнейшие научно-технические открытия XX века.

9. Отечественная культурология XX века. Вклад отечественной мысли в развитие культурологических исследований.

10. Русский мир в мировой истории. Споры об историческом своеобразии русской культуры.

11. Сущность и специфика искусства. Культура и искусство. Исторические изменения представлений об искусстве. Художественные стили и направления. Типы художественных эпох. Виды искусства.

12. Первобытная культура и искусство. Миф в системе культуры. Эволюция мифа. Примеры анализа по электронной презентации.

13. Культура и искусство Древнего Египта и Месопотамии. Примеры анализа по электронной презентации.

14. Культура и искусство Индии. Примеры анализа по электронной презентации.

15. Культура и искусство Китая. Примеры анализа по электронной презентации.

16. Культура и искусство Японии. Примеры анализа по электронной презентации.

17. Исламская культура и искусство. Примеры анализа по электронной презентации.

18. Культура и искусство Древней Греции. Примеры анализа по электронной презентации.

19. Культура и искусство Древнего Рима. Примеры анализа по электронной презентации.

20. Культура и искусство Византии. Примеры анализа по электронной презентации.

21. Культура и искусство западноевропейского средневековья. Романский стиль и готика. Примеры анализа по электронной презентации.

22. Культура Нового времени.

23. Культура и искусство Итальянского Возрождения. Примеры анализа по электронной презентации.
24. Культура и искусство Северного Возрождения. Нидерландское, Немецкое Возрождение. Примеры анализа по электронной презентации.
25. Барокко и реализм в западноевропейском искусстве XVII века. Национальные художественные школы. Примеры анализа по электронной презентации.
26. Классицизм в искусстве XVII - XIX веков. Ампи́р. Французское искусство. Примеры анализа по электронной презентации.
27. Культура и искусство эпохи Просвещения. Французское, английское, немецкое, испанское искусство XVIII века. Примеры анализа по электронной презентации.
28. Романтизм как эпоха в истории культуры. Романтизм в западноевропейском искусстве XIX века. Примеры анализа по электронной презентации.
29. Реализм в западноевропейском искусстве XVII-XIX вв. Методические особенности преподавания этой темы в школьном курсе МХК. Примеры анализа по электронной презентации.
30. Импрессионизм и постимпрессионизм в западноевропейском искусстве. Примеры анализа по электронной презентации.
31. Модернистское искусство. Символизм и стиль модерн в западноевропейском искусстве рубежа XIX –XX веков. Примеры анализа по электронной презентации.
32. Западная культура и искусство первой половины XX века. Основные направления авангардного искусства. Примеры анализа по электронной презентации.
33. Западная культура и искусство второй половины XX-начала XXI вв. Теоретики постмодернизма. Основные направления постмодернистского искусства. Примеры анализа по электронной презентации.
34. Феномен массовой культуры.
35. Языческая культура Древней Руси. Примеры анализа по электронной презентации.
36. Культура и искусство Древней Руси XI – XIII вв. Киевская, Новгородская, Владимиро-Суздальская художественные школы..
37. Культура и искусство Московской Руси XIV-XV веков. Московская художественная школа. Примеры анализа по электронной презентации.
38. Культура и искусство Московской Руси XVI-XVII вв. Примеры анализа по электронной презентации.
39. Русская культура и искусство XVIII века. Примеры анализа по электронной презентации.
40. Русская культура и искусство первой половины XIX века. Примеры анализа по электронной презентации.
41. Русская культура и искусство второй половины XIX века. Примеры анализа по электронной презентации.
42. Русская культура и искусство рубежа XIX –XX веков (Серебряный век русской культуры). Примеры анализа по электронной презентации.
43. Отечественная культура и искусство первой половины XX века: русский авангард, классика советского искусства, культура русского зарубежья. Примеры анализа по электронной презентации.
44. Отечественная культура и искусство второй половины XX-начала XXI вв.: классика советского и постсоветского искусства, отечественный андеграунд и постмодернистские арт-практики. Примеры анализа по электронной презентации.

5. Литература

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

а) основная:

1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для студентов вузов / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд. ; перераб. и доп. – Москва :

ЮНИТИ, 2012. – 487 с.

2. Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры : учебное пособие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : ил., табл. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02238-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401>

3. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / Л.А. Никитич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402>

4. Океанский, В. П. Наука о культуре: теория и история (метафизика и персонология) : учебное пособие / В. П. Океанский, Ж. Л. Океанская ; Министерство образования и науки РФ; ГОУ ВПО "Шуйский государственный педагогический университет"; Центр кризисологических исследований; ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. - Иваново ; Шуя : Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2011. - 152 с.

5. Садохин, А.П. Культурология: теория культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400>

б) дополнительная

1. Белик, А. А. Культурология. Антропологические теории культур / А. А. Белик. - Москва : Изд-во РГГУ, 1998. - 242 с.

2. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур / А.А. Белик. - М. : Директ-Медиа, 2006. - 582 с. - ISBN 9785998915413 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42584>

3. Вопросы теории и истории культуры : учебное пособие / Ю. М. Воронов, Ю. В. Козлов. - Иваново : Изд-во ИИСИ, 1995. - 310 с.

4. Кондаков, И. В. Культура России : краткий очерк истории и теории : учебное пособие / И. В. Кондаков. - 4-е изд. - Москва : Книжный дом "Университет", 2008. - 360 с.

5. Копцева, Н. П. Теория культуры / Н.П. Копцева, К.В. Резникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 152 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2950-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613>

6. Костина, А. В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений / А. В. Костина. – Москва: КНОРУС, 2009. - 336 с.

7. Кравченко, А. И. Культурология: учебное пособие для студентов вузов / А. И. Кравченко; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - 10-е изд. - Москва: Академический Проект, 2010. - 496 с.

8. Культурология: учебное пособие для вузов / под ред. Г. В. Драча. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 576 с.

9. Маркарян, Э. С. Теория культуры и современная наука : логико-методический анализ / Э. С. Маркарян. - Москва: Мысль, 1983. - 284 с.

10. Оганов, А. А. Теория культуры : учебное пособие для вузов / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Фаир-Пресс, 2003. - 416 с.

11. Океанский, В. П. Основания культурологии : история культурфилософской мысли : учебное пособие / В. П. Океанский, Ж. Л. Океанская ; Министерство образования и науки РФ; ГОУ ВПО "ШГПУ" ; под ред. В. П. Ракова. - Шуя : Весть ГОУ ВПО "ШГПУ", 2008. - 152 с.

12. Океанский, В. П. Основания культурологии : история культурфилософской мысли [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Океанский, Ж. Л. Океанская ; Министерство образования и науки РФ; ГОУ ВПО "ШГПУ" ; под ред. В. П. Ракова. - Шуя : Весть ГОУ ВПО "ШГПУ", 2008. - 152 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/295954>

13. Пивоев, В.М. Культурология (Введение в историю и теорию культуры) : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 4-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 527 с. - ISBN 978-5-4458-3486-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210659>
14. Розин, В. М. Теория культуры / В. М. Розин. - Москва : NOTA BENE, 2005. - 416 с.
15. Садохин, А. П. Культурология: теория и история культуры : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва: ЭКСМО, 2005. - 624 с.
16. Сапронов, П. А. Культурология: курс лекций по теории и истории культуры / П. А. Сапронов. - Санкт-Петербург: Союз, 1998. - 560 с.
17. Смазнова, О. Ф. Время и этос мифа. Диалектика мифотворчества в русской культуре XIX-XX веков: монография / О. Ф. Смазнова; Межрегиональный Институт общественных наук. - Великий Новгород: Издательство НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2007. - 324 с.
18. Теория культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 592 с.

Первоисточники

1. Барт, Р. Империя знаков. - М., 2004.
2. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1999.
3. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1991.
4. Бердяев, Н.А. О культуре, Воля к жизни и воля к культуре, Новое средневековье, Кризис искусства // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. - М., 1994.
5. Бердяев, Н.А. Смысл истории. - М., 1990.
6. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.
7. Гачев, Г.Д. Национальные образы мира. - М., 1998.
8. Генон, Р. Кризис современного мира. – М., 1991.
9. Гвардини, Р. Конец Нового времени // Вопросы философии. 1990. № 4.
10. Гумилев, Л.Н. От Руси к России. - М, 2002.
11. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа.- М., 1991.
12. Лихачёв, Д.С. Русская культура. - М., 2000.
13. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1998.
14. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб., 1994.
15. Лотман, Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000.
16. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. – М. 2000.
17. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс, Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.
18. Панарин, А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. - М., 2004.
19. Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США / Сост. Р.А.Гальцева. – М.; СПб., 2000.
20. Сорокин, П. Социальная и культурная динамика.- СПб., 2000.
21. Тойнби, А. Постижение истории. - М., 1991.
22. Тоффлер, Э. Шок будущего. - М., 2001.
23. Фрейд, З. Психоанализ, религия, культура. - М., 1992.
24. Фромм, Э. Иметь или быть? - М., 1991.
25. Хейзинга, Й. Homo Ludens. – М., 1992.
26. Швейцер, А. Благоговение перед жизнью. - М., 1992.
27. Шпенглер, О. Закат Европы. Т. 1-2. - М., 2003.
28. Элиаде, М. Священное и мирское. – М., 1994.
29. Юнг, К.Г. Архетип и символ. - М., 1991.
30. Юнг, К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. – М., 1992.
31. Ясперс, К. Смысл и назначение истории.- М., 1991.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

а) Основная:

1. Викторов, В. В. Российская цивилизация: тенденции развития от истоков к современности: учебное пособие / В. В. Викторов; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. – М.: Вузовский учебник, 2009.

2. История мировой культуры (мировых цивилизаций): учебное пособие / под ред. Г. В. Драча. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 544 с.

3. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01406-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386>

4. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402>

б) Дополнительная:

1. Вейс, Г. История культуры народов мира. "Прекрасная эпоха". Европа. XIX - XX вв. : по материалам публикаций журналов "Модный свет", "Модный курьер" и "Живописное обозрение" конца XIX - начала XX вв. / Г. Вейс. - Москва : Эксмо, 2005. - 144 с.

2. Вейс, Г. История культуры народов мира. Великое переселение народов. Готы, гунны, славяне, германцы / Г. Вейс. - Москва: Эксмо, 2005. - 144 с.

3. Вейс, Г. История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс / Г. Вейс. - Москва: Эксмо, 2005. - 144 с.

4. Вейс, Г. История культуры народов мира. Древний Египет. Зарождение мировой цивилизации / Г. Вейс. - Москва: Эксмо, 2005. - 144 с.

5. Вейс, Г. История культуры народов мира. Древний мир. Возвышение и упадок империи / Г. Вейс. - Москва: Эксмо, 2005. - 144 с.

6. Вейс, Г. История культуры народов мира. Первые сверхдержавы. Ассирия. Вавилон. Персия / Г. Вейс. - Москва: Эксмо, 2005. - 144 с.

7. Вейс, Г. История культуры народов мира. Пламенеющая готика. Европейское средневековье / Г. Вейс. - Москва: Эксмо, 2005. - 144 с.

8. Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь : иллюстрированная энциклопедия: в 3-х т. Т. 1 : Классическая древность (до IV в.) / Г. Вейс. - Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 752 с.

9. Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь : иллюстрированная энциклопедия: в 3-х т. Т. 2 : "Темные века" и Средневековье (IV-XIV вв.) / Г. Вейс. - Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 608 с.

10. Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь : иллюстрированная энциклопедия: в 3-х т. Т. 3 : Новое время (XIV-XIX вв.) / Г. Вейс. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 768 с.

11. Велаяти, А.А. Исламская культура и цивилизация / А.А. Велаяти; пер. Д.А. Бибаев. - М.: Дизайн. Информация. Картография, 2011. - 320 с. - («Древо»). - ISBN 978-5-91796-020-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825>

12. Георгиева, Т. С. Русская культура: история и современность: учебное пособие для вузов / Т. С. Георгиева. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 608 с.

13. Диалог культур и цивилизаций на примере Британской империи: учебное пособие / отв. ред. Высокова В.В. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-7996-0791-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240313>

14. История мировой культуры (мировых цивилизаций): учебное пособие / под ред. Г. В. Драча. - 3-е изд.; доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

15. Кондаков, И. В. Культура России: краткий очерк истории и теории: учебное пособие –

4-е изд. / И. В. Кондаков. – М.: Книжный дом Университет, 2008. –360 с.

16. Мельникова, Е.В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический аспект) / Е. В. Мельникова. – М.: Диалог культур, 2006.

17. Соколова, М. В. Мировая культура и искусство : учебное пособие для вузов / М. В. Соколова. - 3-е изд. ; испр. Москва: Академия, 2007. - 368 с.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

а) Основная:

1. Гнедич, П. П. История искусств [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 2832 с. - ISBN 978-5-9989-1813-1. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374>

2. Крохина, Н. П. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / Н. П. Крохина. Шуя : ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 109 с.

3. Крохина, Н. П. Эстетические основы мировой художественной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Крохина. Шуя : ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 109 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/152320>

4. Садохин, А. П. Мировая художественная культура: учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01313-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030>

б) Дополнительная:

1. Борзова Е. П. История мировой культуры / Е. П. Борзова. – СПб.: Лань, 2005. – 672 с.

2. Варданян, Р. В. Мировая художественная культура. Архитектура / Р. В. Варданян. - М.: ВЛАДОС, 2004.

3. Гоголев, К. Н. Мировая художественная культура. Западная Европа, Ближний Восток. Краткий конспект в таблицах и схемах: учебное пособие / К. Н. Гоголев. – М.: Фирма МХК, 2000.

4. Гоголев, К. Н. Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония. От древности до современности: учебное пособие / К. Н. Гоголев. – М. : Книголюб, 2000.

5. Гоголев, К. Н. Мировая художественная культура. Универсальный словарь-справочник от "А" до "Я" / К. Н. Гоголев. – М.: Фирма МХК, 2000.

6. Грушевицкая, Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре / Т. Г. Грушевицкая ; под ред. А. П. Садохина. – М.: Академия, 2001.

7. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н.А.Дмитриева. М.: Аст-пресс, Галарт, 2000.

8. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд.; перераб. и доп. Москва: Академия, 2007. - 544 с.

9. Золоева, Л. Мировая культура. Древняя Греция. Древний Рим / Л. Золоева, А. Порьяз. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

10. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для высших учебных заведений / Т.В. Ильина. – 4-е изд.; стер. – Москва: Высшая школа, 2009. – 368 с.: ил.

11. Ильина Т.В. История отечественного искусства: от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для высших учебных заведений / Т.В.Ильина. – 5-е изд.; перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 473 с.: ил. + 8 л. цв. вкл.

12. Искусство. Энциклопедический словарь школьника / Сост. П.Кошель. М.: ОЛМИ-пресс, 2000.

13. История искусства: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. М.: Искусство-XXI век, 2003.

14. Мириманов, В. Б. Первобытное и традиционное искусство. – М.: Форум, 2009. - 272 с.

15. Мировая художественная культура: учебное пособие / Б. А. Эренграсс [и др.]; под ред. Б. А. Эренграсс. – М.: Высшая школа, 2001.

16. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн /

Е.П.Львова и др. СПб.: Питер, 2008.

17. Пушнова, Ю. Б. История культуры : краткий курс лекций для вузов / Ю. Б. Пушнова. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 112 с.

18. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура. М., 2002.

19. Садохин, А. П. Мировая художественная культура: учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - Москва: ЮНИТИ, 2001.

20. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02207-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026>

21. Садохин, А. П. Мировая художественная культура: словарь / А.П. Садохин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 668 с. - ISBN 978-5-4458-6461-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088>

22. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. - Москва: Гардарики, 2006. - 398 с.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. [http://ru.wikipedia.org/wiki/ сайт «Культура»](http://ru.wikipedia.org/wiki/сайт_«Культура»)

2. http://socioline.ru/ seminar/predmet/soc_cult_2.pdf / сайт «Формы культуры»

3. <http://moy-bereg.ru/vidyi-kulturyi/vidyi-kulturyi-osnovnyie-formyi-i-tipyi-kulturyi-3.html> /

То же

4. http://lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe.txt_with-big-pictures.html / Э.Фромм «Иметь или

быть»

5. <http://www.hr-portal.ru/article/mezhkulturnoe-vzaimodeistvie/> / сайт «Межкультурные

взаимодействия»

6. http://otherreferats.allbest.ru/culture/00100962_0.html / сайт «Межкультурные

коммуникации»

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/01.php / То же

8. <http://www.polit.nnov.ru/2009/09/26/glob5ethronolog26/> / сайт «Глобализация»

9. <http://fmp-gugn.narod.ru/globalizatia.html> / сайт «Глобализация и место России в этом процессе»

10. <http://www.lihachev.ru/ nauka/kulturologiya/biblio/1834/> / Д.С.Лихачёв «Русская культура».

11. <http://www.arthistory.ru/>

12. <http://artyx.ru/>

13. <http://www.worldarthistory.com/>

14. <http://www.abc-people.com/typework/art/>

15. <http://www.iskusstvu.ru/>

16. <http://iskunstvo.narod.ru/6.htm>

17. <http://www.art-catalog.ru/>

18. <http://www.rucont.ru/>

19. <http://www.biblioclub.ru/>

20. <http://www.elibrary.ru/>

Список иллюстраций (см. электронные презентации)

Раненый бизон (Альтамира), палеолитические Венеры, Стоунхендж, Золотая пантера (искусство скифов).

Пирамида Хеопса, храм в Карнаке, Большой сфинкс, скульптурные портреты Микерина с богинями, Рахотепа и Нофрет, писца Каи, Нефертити, золотая маска Тутанхамона, фаюмский портрет.

Ступа в Санчи, пещерные храмы и росписи Аджанты, колонна Ашоки, изображения Будды, танцующего Шивы, рельеф Нисхождение Ганга, Тадж-Махал в Агре.

Запретный город и Храм Неба в Пекине, жанр горы и воды (Ван Вэй, Го Си, Ма Юань).

Храм Хорюдзи, сады камней, японская гравюра, К.Хокусай.

Мечеть Омейядов в Дамаске, Ибн-Тулуна в Каире, дворец Альгамбра в Гранаде, мечети

Ирана.

Парфенон, Эрехтейон, театр Диониса в Афинах, Галикарнасский мавзолей, Пергамский алтарь, Александрийский маяк. Скульптура: курсы и коры, Мирон «Дискобол», Фидий «Афина-Парфенос» и «Зевс», Поликлет «Дорифор», Пракситель «Отдыхающий сатир», «Афродита Книдская», Скопас «Вакханка», Лисипп «Апоксиомен», «Ника Самофракийская», Колосс Родосский, «Венера Милосская», «Лаокоон».

Колизей, Пантеон, триумфальная арка Тита, триумфальная колонна Траяна, термы Каракаллы. Бюсты Цезаря, Нерона, Адриана, Константина.

Храм св. Виталия в Равенне, храм Св. Софии в Константинополе, иконография Христа и Богоматери.

Собор Нотр-Дам в Пуатье, собор Нотр-Дам в Париже, Реймский собор, Кёльнский собор, собор в Солсбери.

Джотто «Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа», Ф. Брунеллески - соб. Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, Д. Браманте - соб. Св. Петра в Риме,

Донателло «Давид», Мазаччо «Чудо со статиром», «Изгнание из рая», С.Боттичелли «Весна», «Рождение Венеры», Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком», «Тайная вечеря», «Джоконда», Рафаэль «Афинская школа», «Сикстинская мадонна», Микеланджело «Сотворение Адама», «Страшный суд», «Давид», «Ночь», Джорджоне «Юдифь», «Спящая Венера», Тициан «Венера Урбинская», «Вознесение Марии», «Св.Себастьян», Я Понтормо «Положение во гроб».

Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», портрет четы Арнольфини, мадонны, И.Босх «Семь смертных грехов», «Воз сена», «Сад земных наслаждений», «Несение креста», «Странник», П.Брейгель Ст. «Падение Икара», «Вавилонская башня», «Слепые», «Крестьянская свадьба», «Охотники на снегу». А.Дюрер автопортреты, «Четыре всадника», мастерские гравюры.

Л.Бернини Собор Св. Петра в Риме, экстаз св. Терезы, Караваджо «Призвание апостола Матфея», «Успение Марии». Д. Тьеполо «Пир Клеопатры».

П.П.Рубенс «Воздвижение креста», «Похищение дочерей Левкиппа», «Персей и Андромеда», «Союз Земли и Воды», автопортрет с Изабеллой Брант, портрет камеристки, А. Ван Дейк портреты Карл I, Я. Йорданс «Бобовый король».

Ян Стен «Гуляки», Г.Терборх «Бокал лимонада». П.де Хох «Хозяйка и служанка», Вермер Делфтский «Девушка с письмом», Рембрандт «Анатомия доктора Тюльпа», Автопортрет с Саскией, «Даная», «Святое семейство», «Ассур, Аман и Эсфирь», «Возвращение блудного сына».

Эль Греко «Погребение графа Оргаса», Х.де Рибера «Святая Инесса», Д. Веласкес портреты Филиппа IV и шутов, «Менины», «Пряхи».

Л. Лево, Ардуэн-Мансар ансамбль Версаля, французский регулярный парк, К. Перр Луврская колоннада, Ж.Суффло Пантеон, Н. Пуссен «Царство Флоры», «Аркадские пастухи», «Пейзаж с Полифемом», пейзажи К.Лоррена, Ж.Л. Давид «Клятва Горациев», «Смерть Марата», А. Канова «Амур и Психея». Ж. Шальгрэн - Триумфальная арка на Елисейских полях.

Ж. Боффран Отель Субиз, Ж. Габриэль Малый Трианон в Версале, А. Ватто «Отплытие на остров Цитеру», «Общество в парке», Ф. Буше «Рождение Венеры», Фрагонар «Качели».

Ж.Б. Шарден «Прачка», Ж. Гудон портрет Вольтера, Ж.-Б. Грез «Паралитик», У. Хогарт «Модный брак», Д. Рейнольдс «Портрет полковника Тарлингтона», «Портрет Сарры Сиддонс». Т. Гейнсборо «Портрет Сарры Сиддонс», «Портрет миссис Шеридан», Ф. Гойя «Капричос».

А. Гро «Наполеон на Аркольском мосту», Т. Жерико «Плот «Медузы», Э. Делакруа «Хиосская резня», «Свобода, ведущая народ», «Алжирские женщины», пейзажи К.Фридриха, Д.Тёрнера, Д.Г. Россетти «Благовещение», «Беатриче», У.Хант «Светоч мира».

Д.Констебл «Телега для сена», Т. Руссо «Вид в окрестностях Гранвилля», К. Коро «Порыв ветра», Г. Курбе «Похороны в Орнате», О. Домье литографии, «Прачка», Ф. Милле «Собирательницы колосьев».

Э. Мане «Завтрак на траве», «Олимпия», «Бар в Фоли-Бержер», К. Моне «Впечатление. Восход солнца», «Сток сена в Живерни», О. Ренуар «Качели», «Обнаженная», Э. Дега

«Репетиция», «Абсент», К. Писсарро «Бульвар Монмартр», О. Роден «Граждане города Кале», афиши А.Тулуз-Лотрека, В. ван Гог «Ночное кафе», «Звёздная ночь», «Подсолнухи», П.Гоген «Таитянские пасторали», «Женщина, держащая плод», П. Сезанн «Пьеро и Арлекин», пейзажи, натюрморты, «Большие купальщицы».

А.Гауди Дом Каса Мила, собор св. семейства в Барселоне, В.Орта Особняк Тасселя в Брюсселе, Г.Гимар Метро, О.Бёрдсли иллюстрации к «Саломее», афиши А.Мухи, Г.Клинт «Поцелуй», А.Бёклин «Остров мёртвых», М.Дени «Музы», Ф.фон Штук «Война».

А. Матисс «Красная комната», «Радость жизни», Э.Мунк «Крик», П. Пикассо «Авиньонские девицы», «Герника», абстракции П.Мондриана, Д.Поллока, М.Дюшан «Фонтан», С. Дали «Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны», «Тайная вечеря», Ф. Райт Дом над водопадом (Пенсильвания), Ле Корбюзье Отель «Савой», капелла Роншан.

Работы Э.Уорхола, К.Ольденбурга, В.Вазарелли, К.Андре, Ж.Дюбюффе.

Софийский собор в Киеве и Новгороде, церковь Покрова-на-Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, «Троица», ансамбль Московского Кремля, собор Василия Блаженного, церковь Вознесения в селе Коломенском, церковь Покрова в Филях, церковь Ильи Пророка в Ярославле.

Мозаика «Богоматерь Оранта», Владимирская Богоматерь, Феофан Грек «Богоматерь Донская», «Троица», А. Рублев «Троица», Дионисий «Распятие», фрески Ферапонтова монастыря, С. Ушаков «Спас Нерукотворный», «Троица».

Д. Трезини собор Петропавловской крепости, Ф.Б. Растрелли дворец в Петергофе, Екатерининский дворец, Зимний дворец, А.Ринальди Мраморный дворец, И.Старов Таврический дворец, Д.Кваренги Академия наук, Смольный институт, Ч.Камерон ансамбль в Павловске, В.Баженов дом Пашкова, М.Казаков Московский университет.

И. Никитин «Напольный гетман», А. Матвеев «Автопортрет с женой», И. Вишняков «Портрет Сарры Фермор», А. Антропов портрет Петра III, И.Аргунов портрет неизвестной, Ф. Рокотов портрет А.Струйской, Д. Левицкий портреты Демидова, Екатерины, смолянок, В. Боровиковский портрет М.Лопухиной, сестер Гагариных, К.Б. Растрелли бюст Петра I, Ф. Шубин бюст А. Голицына, М. Козловский «Самсон».

А. Воронихин Казанский собор, А. Захаров Адмиралтейство, К.Росси Здание Главного штаба, О.Монферран Исаакиевский собор, К.Тон храм Христа Спасителя.

О. Кипренский портрет полковника Давыдова, портрет А.С. Пушкина, В. Тропинин портрет А.С. Пушкина, «Кружевница», А. Венецианов «На пашне. Весна», К. Брюллов «Последний день Помпеи», А. Иванов «Явление Христа народу», В.Перов «Проводы покойника», «Последний кабац у заставы». Г. Мясоедов «Земство обедает», В.Максимов «Всё в прошлом», В.Маковский «На бульваре», И.Репин «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», портрет М.Мусоргского, В.Суриков «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», И.Крамской «Христос в пустыне», Н.Ге «Тайная вечеря», «Христос и Пилат», А.Саврасов «Грачи прилетели», И.Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом лесу», В.Поленов «Московский дворик», И.Левитан «Тихая обитель», «Над вечным покоем», «Март», «Озеро.Русь».

Ф.Шехтель особняк С.Рябушинского, Ярославский вокзал, А.Щусев Марфо-Мариинская обитель, Казанский вокзал, Ф.Лидваль доходные дома, А.Бенуа «Прогулка короля», Е.Лансере «Елизавета Петровна в Царском селе», К.Сомов «Осмеянный поцелуй», В.Добужинский «Человек в очках», М. Врубель «Демон», «Пан», «Царевна Лебедь», В. Серов «Девочка с персиками», портрет М.Ермоловой, А.Павловой, «Похищение Европы», В.Борисов-Мусатов «Водоём», М.Нестеров «Видение отрока Варфоломея», К. Петров-Водкин «Купание красного коня», Н. Рерих «Гонец» («Восстал род на род»).

Н. Гончарова «Велосипедист», П.Филонов «Вырождение человека», «Крестьянская семья.Святое семейство», К. Малевич «Черный квадрат», абстракции В. Кандинского, М. Шагал «Прогулка».

А. Щусев мавзолей В.И. Ленина, Веснины Дворец культуры АМО им. Лихачева, московское метро, сталинские высотки, В. Мухина «Рабочий и колхозника», Е.Вучетич «Воин-

освободитель», «Родина-Мать», К. Петров-Водкин «Смерть комиссара», М.Нестеров портреты, П.Корин «Русь уходящая», «Ал.Невский», портрет В.Жукова, А. Дейнека «Оборона Петрограда», «Текстильщицы», «Раздолье».

З.Церетели мемориал на Поклонной горе, «Пётр I», «Слеза скорби», В.Попков «Шинель отца», К.Васильев «Вольга и Микула», «Ожидание», И.Глазунов «Вечная Россия», «Мистерия XX века», Э.Булатов «Восход или закат?», инсталляции И.Кабакова.

Основные термины и понятия

Адаптация, артефакт, архетип, гендер, глобализация, знак, идентичность, информация, коммуникация, контркультура, культура, культурогенез, маргинальность, массовая культура, модернизация, народная культура, норма, обряды, обычай, повседневность, постмодернизм, ритуал, символ, симулякр, субкультура, традиция, хронотоп, ценность, цивилизация, элитарная культура, языки культуры.

Художественная культура, искусство, художественная деятельность, художественное творчество, художественный талант, художественное мастерство, художественный образ, художественный метод, символ, аллегория, архетип, мимесис, катарсис, калокагатия.

Художественный стиль, канон, художественный метод, художественный канон, художественное направление, художественная школа.

Синкретизм, дольмен, менгир, кромлех, звериный стиль, керамика, торевтика, орнамент.

Пирамида, мастаба, храм, сфинкс, пилон, обелиск, ступа, стамбха, пагода, монохромная живопись, мечеть, минарет, арабеска.

Архаика, классика, эллинизм, курос, кора, ордер дорический, ионический, коринфский, кариатида, палестра, гимнасия, «золотое сечение», орхестра, скена, трагедия, комедия, патетика, камей, римская аркада, термы, амфитеатр, акведук, базилика, триумфальная арка, римский портрет.

Обратная перспектива, парусный свод, конха, апсида, неф, трансепт, нимб, полуциркульный крестовый свод, нервюра, аркбутан, контрфорс, «роза», витраж, «пламенеющая готика», ваганты, трубадуры, миннезингеры.

Кватроченто, маньеризм, палаццо, гравюра, светотень, линейная и воздушная перспектива, пилястры.

Барокко, парадный портрет, рококо, галантный жанр, классицизм, салонный классицизм, просветительский реализм, свето-воздушная среда, сентиментализм, ампир.

Романтизм, критический реализм, натурализм, импрессионизм, пуантилизм, постимпрессионизм, пленэр.

Модерн, символизм, авангард, фовизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, функционализм, постмодерн, поп-арт, оп-арт, концептуализм, инсталляция, перформенс, хэппенинг.

Летопись, житие, поучение, зернь, скань, чернь, кремль, икона, шатровый стиль, дивное узорочье, нарышкинское барокко, парсуна.

Русское барокко, русский классицизм, русский романтизм, русский ампир, русский реализм, русский авангард, русский символизм, русский модерн, супрематизм, кубофутуризм, конструктивизм.

Социалистический реализм, суровый стиль, андеграунд.

Список литературы согласован

«28» июля 2018 г.

Келев

И.А. Келевская

Программа одобрена на заседании кафедры культурологии и литературы Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» «29» июня 2018 года, протокол № 14.