

**Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

А.М. Ходырев

2022 г.

ПРОГРАММА

кандидатского экзамена по специальной дисциплине

«Теория и история культуры, искусства»

Научная специальность

5.10.1 Теория и история культуры, искусства

Ярославль

2022

Программа кандидатского экзамена по специальности

5.10.1 Теория и история культуры, искусства

Содержание

Пояснительная записка	
I Раздел. «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ».....	
Блок 1. Методология исследований по культурологической проблематике	
Блок 2. Творческая личность и творческий процесс в культуре	
Блок 3. Художественный образ.....	
Блок 4. Морфология искусства.....	
Блок 5. Классика как объект художественной интерпретации.....	
Блок 6. Искусство и социум.....	
II. Раздел «ОБЩАЯ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ».....	
Блок 1. Исторические закономерности развития культуры.....	
Блок 2. Миф и культура древнего мира	
Блок 3. Культура средневековья и Ренессанса	
Блок 4. Культура XVII-XVIII веков.....	
Блок 5. Культура XIX века.....	
Блок 6. Культура XX века.....	
III. Раздел «СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА».....	
Блок 1. Изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство).....	
Блок 2. Архитектура	
Блок 3. Литература	
Блок 4. Музыка	
Блок 5. Театр	
Блок 6. Кино	

Пояснительная записка

Настоящая программа кандидатского экзамена по специальности 5.10.1 - Теория и история культуры, искусства носит универсальный характер и содержит модули, позволяющие уделить специальное внимание той предметной области, в рамках которой предполагается защита кандидатской диссертации.

Так, раздел 1 имеет в своей основе культурологический модуль, раздел 2 – исторический модуль, раздел 3 – искусствоведческий модуль.

В качестве методологической основы принят государственный стандарт культурологического образования, который предусматривает глубокую гуманитарную подготовку специалистов, овладение их знаниями в различных сферах культуры, умениями по их систематизации и актуализации, навыками самостоятельного научного исследования в конкретной предметной области.

Предметная область философии и истории культуры соотнесена с базовыми позициями теории и истории искусства, что обеспечивает широту и разнообразие теоретических подходов и артефактов. В связи с этим необходимо определить круг требований к аспирантам, сдающим соответствующий кандидатский экзамен. Требования касаются усвоения культурологического категориального аппарата и умения экстраполировать культурфилософские представления в проблематику отдельных исторических эпох.

Методологической базой настоящей программы является историко-философская парадигма культурологического знания. В качестве обязательных составляющих данной парадигмы выступают онтология, экзистенциальная философия, эстетика, а также культурная антропология, социология культуры, психология, синергетика, герменевтика, семиотика.

Построение программы является достаточно традиционным, основываясь на фундаментальных эстетических, искусствоведческих, теоретико-культурных и историко-культурных представлениях. В соответствии с ними основное внимание уделяется морфологической и историко-типологической проблематике, что отражено в структуре разделов.

Предлагаемая программа соответствует следующим задачам, решаемым в процессе изучения теории и истории искусства с опорой на философскую парадигму:

1. выработка системных представлений о культуре;
2. актуализация эмпирических знаний о культуре в аспекте философских, исторических, семиотических, синергетических, герменевтических представлений;
3. формирование контекстуального видения специфического материала и конкретных явлений культуры, изучаемых аспирантами;
4. изучение основных методологических подходов и методических приемов культурологического исследования как вида научной деятельности.

Программа состоит из 3 разделов:

- I. теория культуры (где представлен философский и культурологический дискурс основных аспектов научной проблематики с опорой на персоналистскую парадигму);
- II. общая история культуры (где представлен философско-эстетический и историко-типологический дискурс, характеризующий мировой культурный процесс);
- III. специальная теория и история отдельных видов искусства (где представлено философское обоснование их генезиса и эволюции).

При проведении экзамена аспирантам и соискателям необходимо проявить научную эрудицию в рамках разделов I и II, а также продемонстрировать наличие глубоких специальных знаний в предметной области, составляющей поле их индивидуального научного исследования.

При составлении программы учтена необходимость представить разные научные позиции и теории, что входит в компетенцию будущего педагога и является условием 4 успешной исследовательской работы. Поэтому в ходе подготовки экзамена следует обратить внимание не только на усвоение фундаментальных и бесспорных представлений о процессах и отдельных явлениях культуры, но и на многогранность отражения художественных явлений в духовной жизни различных эпох. Отсюда необходимым является внесение элементов дискуссионности как в характеристику соответствующих художественных феноменов в процессе их изучения, так и в ответы аспирантов и соискателей.

При составлении программы сделана опора на системные подходы, выработанные в рамках деятельности научной школы ЯГПУ, представленной в ряде научных и учебных публикаций. Так, предлагается уделить внимание авторским разработкам, представленным в публикациях профессоров Т.С. Злотниковой («Человек. Хронотоп. Культура», Ярославль, 2003; «Часть мира... Театр», М.-Ярославль, 2005; «Время «Ч», М.-Ярославль, 2007), Е.А. Ермолина («Миф и символ», Ярославль, 2002; «Ярославский стиль», М.-Ярославль, 2007), а также вновь изданной энциклопедии «Культурология» (в 2-х тт., М., РОССПЭН, 2007), где содержится значительное количество статей председателя диссертационного совета и других ведущих российских ученых, сотрудничающих с ЯГПУ в рамках подготовки и защиты диссертаций.

В программе приведены списки научной литературы, рекомендуемой для изучения по каждому блоку всех трех разделов. Предложена формулировка вопросов, которые могут комбинироваться по усмотрению экзаменационных комиссий в соответствии с академической традицией: по одному вопросу из каждого раздела. В связи с необходимостью соответствия данному требованию количество блоков в каждом разделе одинаково.

Продуктивность и научная корректность подготовки аспирантов и соискателей к сдаче экзамена могут быть обеспечены рациональной структурой программы: каждый тематический блок сопровождается вопросами и списком литературы. В то же время расположение блоков в разделах выявляет логику организации изучаемого материала в его целостности.

Издания, рекомендуемые для изучения аспирантами и соискателями

Обязательная:

1. Злотникова Т. Человек. Хронотоп. Культура. – Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011.
2. Исторический город русской провинции как культурный универсум. Ярославль, 2010
3. Культурология/ Под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана - М.: Юрайт, 2012.

Дополнительная:

4. Кондаков И.В. Культурология: История культуры России. М.: Омега-Л; Высшая школа, 2003. 616 с.
5. Кондаков И.В., Кнабе Г.С., Лисевич И.С., Розин В.М. и др. Культурология: История мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М.: Academia, 2003.
6. Концепты культуры XX века. Ярославль, 2009
7. Культурология: люди и идеи. - М.: Академический проект, 2006
8. Культурология: Фундаментальные основания прикладных исследований / Под ред. И.М. Быховской. – М.: Смысл, 2010.
9. Культурология: Энциклопедия: В 2 тт. - М.: РОССПЭН, 2007.
10. Массовая культура: Учебное пособие. М., Альфа-М; ИНФРА-М, 2004.
11. Современные трансформации российской культуры М.: Наука, 2005
12. Творчество как принцип антропогенеза / Институт философии РАН; Академия гуманитарных исследований. – М., 2006.

13. Теоретическая культурология. – М.: Академический проект; Екатеринбург, Деловая книга: РИК, 2005. 5
14. Толерантность в культуре и процесс глобализации / Учреждение Российской академии наук. Ин-т философии РАН, Акад. гуманитар. исслед. – М.: Гуманитарий, 2010.
15. Учебный курс по культурологии. Под ред. Драча Г.В. – Ростов-на-Дону, 2006.
16. Философия культуры. Становление и развитие. / Под редакцией М. С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской— СПб.: Издательство “Лань”, 1998.
17. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. Учебное пособие. – М.: Согласие, 2010.
18. Фундаментальные проблемы культурологии: В четырех томах /Отв.ред. Д.Л. Спивак. - СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2008-2010

Специально подчеркиваем, что отдельные издания, отсутствующие в библиотеке университета, имеются в сети Интернет и могут быть востребованы аспирантами для ведения работы по диссертационному исследованию. Кроме того, подготовка к кандидатскому экзамену предполагает изучение источников и специальной научной литературы.

I Раздел. «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ».

Блок 1. Философские основания методологии исследований по культурологической проблематике.

Эволюция методологических концепций (философских и искусствоведческих) в рамках неопозитивизма и постпозитивизма (анализ структуры языка науки, анализ развития знания вплоть до постмодернизма). Дискретность и полиморфизм современного научного знания.

Методология науки как совокупность методологических концепций. Становление методологии науки в XX в. как суверенной области знания; основные проблемы методологии (демаркация, структура научного знания, развитие научного знания, сравнение и выбор конкурирующих теорий, природа научного факта, объяснение понятий, редукция, изменение значения терминов, обоснование гипотез, основание методологических правил, стандартов, норм, моделирование научного знания).

История культурфилософского знания: «доосевые культуры» и мировосприятие доисторического человека; культурное пространства восточных воззрений и античности; культурно-исторический смысл христианства; формирование культуры ислама. Проблема диалога культур. Генезис Ренессанса. Готика и схоластика. Типологическое сопоставление Ренессанса и Реформации. Основные течения Реформации; контрреформация. Философская антропология XVII века. Мистические учения, романтическое мировоззрение; формирование теории и истории культуры как научных дисциплин в XVIII веке. Значение компаративистики в искусствоведческом исследовании.

Дедуктивная модель науки. Верифицируемость как критерий демаркации и осмысленности. Модели развития науки (предположение – опровержение – предположение, предположение – подтверждение - опровержение).

Методологический аспект постструктурализма и постмодернизма. Размыкание структуры как разоблачение традиционной схемы единства означающего и означаемого. Замена репрезентативной модели симулятивной. Постмодернизм как деконструкция проекта Просвещения посредством риторических стратегий. Классификация основных признаков постмодернизма.

Синергетика как вариант позднеклассической методологии. Многовариантность, открытость, неравновесность, хаосомность и стохастичность онтологических структур как детерминанта синергетики. Опровержение принципов редукционизма, элементаризма, б линейности. Основные понятия синергетики. Синергетика как теория самоорганизации и ее значение для искусствоведческого исследования.

Линейная модель классической картины мира. Синусоидная модель неклассической картины мира. Древоподобная ветвящаяся модель постнеклассической картины мира. Современный кризис методологии науки. Решение учеными узких, конечных и локальных задач (финализм).

Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус. Основы эмпирического исследования и работа с субъектом исследовательской деятельности в разных видах искусства. Методы наблюдения, интервью и особенности фиксации материала в ходе исследования актуального художественного опыта. Описательно-биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования. Включение элементов герменевтического, семиотического и синергетического методов в искусствоведческое исследование. Социологический и психологический дискурс искусствоведческого исследования. Жанры научного исследования (статья, предисловие, монография, комментарии) и особенности редактирования искусствоведческого исследования. Диссертационное исследование по искусствоведческой проблематике.

Вопросы

1. Эволюция методологических концепций (философских и искусствоведческих) в рамках неопозитивизма и постпозитивизма.
2. Основные проблемы методологии научного исследования.
3. Основные этапы развития культурологической мысли.
4. Дедуктивная модель научного исследования.
5. Методологический аспект постструктурализма и постмодернизма.
6. Определение методологии научного исследования.
7. Определение метода научного исследования.
8. Философский дискурс искусствоведческого исследования.
9. Исторический дискурс искусствоведческого исследования.
10. Психологический дискурс искусствоведческого исследования.
11. Социологический дискурс искусствоведческого исследования.
12. Этапы искусствоведческого исследования.

Литература

- Автономова Н. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М.,1977.
- Блок М. Апология истории. М.,1986.
- Вебер М. Работы по социологии, религии и культуре. Вып.1,2. М.,1991.
- Вержбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.,1996.
- Гайденко П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных программ. М.,1980.
- Гайденко П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.): Формирование научных программ Нового времени. М.,1987.
- Делёз Ж. Различие и повторение. Спб.,1998.
- Дильтей В. Описательная психология. Спб.,1996.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.,1991.
- Зиммель Г. Избранное. Т.1. Философия культуры. М.,1996.
- Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М.,1999.
- История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.,1996.
- КоРневиЩе 2000: Книга неклассической эстетики /Редколл. В. Бычков, Н. Маньковская. М., 2000. 7
- Коул М. Культурно-историческая психология. М.,1997.
- Культурология. XX век. Антология. М.,1995.
- Кун Т. Структура научных революций. М.,1977.

- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.,1983,1985.
- Лотман Ю. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М.,1996.
- Маркарян Э. Теория культуры и современная наука (логико-методологический анализ). М.,1983.
- Межуев В. Культура и история. М.,1977.
- Орлова Э. Введение в социальную и культурную антропологию. М.,1994.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.,1991.
- Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. М.,1983.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,1995.
- Руткевич Е. Феноменологическая социология знания. М.,1993.
- Сакулин П. Филология и культурология. М.,1990.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.,1993.
- Сильвестов В. Философское обоснование теории и истории культуры. М.,1990.
- Тойнби А. Постижение истории. М.,1992,1995.
- Туровский М. Философские основания культурологии. М.,1997.
- Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986.
- Философия и методология науки. Учебное пособие / Под ред. В.И. Купцова. М.,1996.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.,1977.
- Хоркхаймер Т., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-Спб,1997.
- Шмит Ф. Искусство. Основные проблемы теории и истории. Л.,1925.
- Ясперс К. Смысл и значение истории. М.,1991.

Блок 2. Творческая личность и творческий процесс в культуре.

Система взаимодействия наук о человеке и обществе как основа изучения творческой личности. Этимология и типология личности в художественной культуре. Дефиниции таланта и гения в истории изучения искусства, в психологии и социологии. Модели изучения творческой личности (философская, психоаналитическая, историко-типологическая, искусствоведческая). Личностные аспекты художественного творчества (основы эмпирического анализа деятельности творца и его произведения). Соотношение патологии и творчества в сфере искусства. Экзистенциальный аспект постижения творческой личности. Национальная специфика деятельности личности в искусстве (западно-восточная дихотомия).

Проблема самосознания творческой личности. Основные проблемы ценностного самоопределения «я» художника относительно времени. Континуальность и онтологичность времени в памяти. Происхождение творческого акта. Цель и смысл искусства в антропологическом измерении.

Творческий процесс как динамическая структура. Роль бессознательного в художественном творчестве. Механизм ассоциации. Специфика творческого процесса в различных видах искусства, исторические особенности и динамика форм творческой деятельности. Основные этапы творческого процесса.

Вопросы

1. Философская традиция изучения категории «творчества».
2. Место творца художественных ценностей в типологии личностей, основные критерии характеристики творческой личности.
3. Соотношение патологии и творчества в современных искусствоведческих концепциях.
4. «Я» художника как средоточие экзистенциальных противоречий.
5. Специфика творческого процесса в различных видах искусства (закономерности, противоречия, эволюция научных представлений).
6. Осуществление различных видов деятельности в процессе создания художественного произведения (познавательная, креативная, социализующая).

Литература

- Андреев Д. Роза Мира. – М., 1993.
- Аристотель. Соч. в 4 тт. – М., 1976 – 1983. – Метафизика – т.1; Топика – т.2; Политика – т.4.
- Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
- Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. – В 2-х тт. – М., 1994.
- Берн Э. Игры, в которые играют люди... Люди, которые играют в игры... – Л., 1992.
- Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
- Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
- Гегель Г. Эстетика. – В 4-х тт. – М., 1971.
- Дидро Д. Об искусстве. – В 2-х тт. – М., 1971.
- Закс Л. Художественное сознание. Свердловск, 1990.
- Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. – М., 1976.
- Злотникова Т. Публичное одиночество: Проблема личности в русском театре второй половины XX века. Ярославль, 1998.
- Ильенков Э. Об идолах и идеалах. – М., 1969.
- Кон И. Открытие "Я". – М., 1978.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.
- Лазурский А. Классификация личностей. – Изд.3. – Л., 1924.
- Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.
- Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. – СПб., 1892; М., 1990.
- Лосский Н. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
- Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.
- Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание. Метафизические Рассуждения о сознании, символическом и языке. М., 1997.
- Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. – М., 1984.
- Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни. – М., 1990.
- Психология личности: Тексты. – М., 1982.
- Психология процессов художественного творчества. – Л., 1980.
- Психология эмоций. – М., 1984.
- Резвицкий И. Личность. Индивидуальность. Общество: Проблема индивидуализации и ее социально-философский смысл. – М., 1984.
- Сартр Ж.-П. Тошнота: Избранные произведения. М., 1994.
- Симонов П., Ершов П. Темперамент. Характер. Личность. – М., 1984.
- Соловьев В. Сочинения. В 2-х тт. – М., 1988.
- Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.
- Форман М., Новак Я. Круговорот. М., 1999.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
- Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.
- Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.
- Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1992.
- Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М., 1996.

Блок 3. Художественный образ.

Теория художественного образа в истории эстетики и в истории искусства.

Механизм создания художественного образа в различных видах искусства.

Художественный образ как семиотическая целостность. Художественный образ и знак.
Художественный образ и символ. Философские основания и механизм интерпретации художественного образа как культурного феномена.

Использование философских методов анализа художественного образа в отдельных видах искусства; философия и онтология художественного образа; герменевтика,

семиотика, синергетика как основания изучения художественного образа. Текст и контекст в анализе художественного образа (анализ произведения по выбору аспиранта).

Вопросы

1. Художественный образ в свете античной философской традиции.
2. Художественный образ в свете ренессансной философской традиции.
3. Художественный образ в свете классицистской эстетической традиции.
4. Художественный образ в свете романтической философско-эстетической традиции.
5. Художественный образ в свете реалистической эстетической традиции.
6. Художественный образ как продукт фантазии творца.
7. Ассоциация как механизм создания художественного образа.
8. Текст как инвариант художественного образа.
9. Знак в структуре художественного образа.
10. Человек, поступок, имя в структуре художественного образа (экзистенциальный и семиотический подходы).
11. Символ как инвариант художественного образа.
12. Деструктивный подход к художественному образу (авангард, постмодернизм).

Литература

- Асмус В. Образ как отражение действительности и проблема типического. // Новый мир. 1953, № 8.
- Барт Р. Мифологии. – М., 1996.
- Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1999.
- Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994.
- Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
- Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
- Каган М. Философия культуры. – М., 1996.
- Кривцун О. Эстетика. М., 1998.
- Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1985.
- Лосев А. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М., 1975.
- Лосев А. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М., 1968.
- Лотман Ю. Семиосфера. – СПб., 2001.
- Почепцов Г. История русской семиотики. – М., 1998.
- Руднев В. Словарь культуры XX века. – М., 1995.
- Свасьян К. Проблема символа в современной философии. Ереван, 1980.
- Смирнов Д. Психология образа: проблема активности отражения. – М., 1985.
- Флоренский П. Имена // Опыты. Литературно-философский сборник. – М., 1990.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – М., 1998.

Блок 4. Морфология искусства.

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

Пространственные искусства. Особенности художественного образа. Специфика отдельных пространственных искусств. Система родов и жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-прикладном искусстве. Взаимодействие пространственных искусств друг с другом и с искусствами других групп. Логика эволюции отдельных видов пространственных искусств. Дискуссионные представления о художественной природе дизайна, инсталляции, рекламы.

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

Философские представления о пространстве и времени. Картина мира в ее пространственных и временных характеристиках.

Синтетические виды искусства. Генезис театра и его специфика в различных национальных культурах. Эволюция художественных кодов театрального искусства. Формирование кино как искусства. Система художественных кодов кино. Дихотомия театра и кино в культуре XX века. Дискуссионные представления о художественной природе цирка, эстрады, телевидения.

Философия искусства и проблема своеобразия художественного образа в различных видах искусства.

Вопросы

1. Исторические основания формирования морфологических представлений об искусстве.
2. Особенности современных морфологических представлений об искусстве: теории и полемика.
3. Историко-типологические представления о пространственных искусствах.
4. Историко-типологические представления о временных искусствах.
5. Историко-типологические представления о пространственно-временных (синтетических) искусствах.
6. Философия искусства о своеобразии культуры XX века в аспекте морфологии искусства.

Литература

- Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М.,1984.
- Арнхейм Р. Кино как искусство. М.,1960.
- Асафьев А. Музыкальная форма как процесс. М.,1971.
- Афасижев М. Западные концепции художественного творчества. М.,1990.
- Богданов А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М.,1989.
- Вандышева Т. Наиболее употребительные термины и словосочетания по искусству. М.,1979.
- Волков Н. Цвет в живописи. М.,1984.
- Выготский Л. Психология искусства. М.,1986.
- Гулыга А. Искусства в век науки. М.,1978.
- Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. М.,1990.
- Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.,1985.
- Ефимов Э. Замысел –фильм – зритель. М.,1987.
- Жегин Л. Язык живописного произведения. М.,1970.
- Жуковский В., Пивоваров Д. Зримая сущность (визуальное мышление в изобразительном искусстве). Свердловск,1991.
- Каган М. Морфология искусства. Л.,1972.
- Каган М. Музыка в системе искусств. Спб., 1995.
- Кракаузер З. Природа фильма. М.,1974.
- Кривцун О. Эволюция художественных форм. М.,1992.
- Музы XX века. М.,1977.
- Недошивин Г. Теоретические проблемы изобразительного искусства.М.,1972.
- Пави П. Словарь театра. – М.,1991.
- Пространство и время в искусства. Л.,1988.
- Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. М.,1980.
- Рябушкин А., Дворжак К. Прогностика в архитектуре и градостроительстве. М.,1983.
- Семиотика и искусствометрия. М.,1972.

Современное искусствознание: Методологические проблемы. М.,1994.
Традиционные виды искусства в эпоху СМК. М.,1987.
Успенский Б. Семиотика искусства. М.,1995.

Блок 5. Классика как объект художественной интерпретации.

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

Исторические концепции интерпретации (диахронический аспект) и сопоставительное изучение современных, принадлежащих ко второй половине XX века, подходов к интерпретации, их концепций и методологии (синхронистический аспект), а также упорядочение и углубление практических навыков теоретической интерпретации художественного произведения и анализа эмпирической интерпретации, осуществляемой в отдельных видах искусства.

Интерпретация как деятельность и как результат. Категория интерпретации в гуманитарных, социальных, естественных науках; в теологии; в искусствоведении. Субъект и объект интерпретации. Понятие текста («произведение» и «текст»).

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

Вопросы

1. Историко-типологические представления о классике как культурном и художественном феномене.
2. Сравнительно-историческая характеристика представлений о классике в различных видах искусства.
3. Интерпретация как философская проблема (становление представлений).
4. Субъект и объект интерпретации в искусстве: герменевтический подход.
5. Своеобразие интерпретационных искусств и диалектика художественного творчества в них.
6. Постмодернизм как культурное поле интерпретации.

Литература

- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.,1989.
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975.
Бердяев Н.О русских классиках.-М.,1993.
Библер В.От наукоучения – к логике культуры. – М.,1991.
Бычков В. Эстетика Аврелия Августина. М.,1984.
Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М.,1991.
Гадамер Г. Истина и метод: Основные черты философской герменевтики. М.,1990.
Гегель Г. Эстетика. Т.3 // Гегель Г. Собр.соч.: В 4 т. М.,1978.
Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. – М.,1999.
Герменевтика: история и современность. М.,1985.
Дидро Д. Соч.: В 2 тт.- М.,1991.
Ильин И. Постструктурализм и диалог культур. М.,1989.
Лосев А. Проблема символа в реалистическое искусство. – М.,1985.

- Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Глава «Текст как смыслопорождающее устройство» // Лотман Ю. Семиосфера. Спб., 2000.
- Лотман Ю. Об искусстве. – Спб., 1998.
- Почепцов Г. История русской семиотики. – М., 1998.
- Тюпа В. Аналитика художественного. М., 2001.
- Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1975.

Блок 6. Искусство и социум.

Место искусство в социально-культурной жизни общества (генезис, эволюция). Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (теоретический и исторический аспекты). «Религиозные корни» дерева «европейской культуры» по С. Булгакову; специфика религиозного и художественного образа; эстетизация символов веры в мировых религиях и художественный канон по А. Лосеву как «количественно-структурная модель мира».

Традиция взаимодействия этического и эстетического начал в искусстве: вечные темы и их интерпретация в системе художественных образов. Дихотомия политических и художественных аспектов жизни социума: проблема свободы творчества в различные исторические эпохи, значение «государственных муз» по Г. Плеханову; аллюзия как средства художественного осмысления политической практики и как средство воздействия на нее.

Антиномичность логического и образного способов постижения действительного как основа соотношения искусства и науки в истории общества: тенденция изучения данной антиномии от Аристотеля до В. Соловьева, современные представления о проблеме; естественнонаучные и социологические аспекты изучения художественного творчества в XX веке.

Формирование основных функций искусства в жизни общества. Содержание основных и дополнительных функций искусства. Актуализация гедонистической, дидактической и коммуникативной функций искусства в современном мире: причины, конкретные художественные образцы, значение.

Вопросы

1. Искусство в системе общественного сознания (историко-философский аспект).
2. Искусство в социально-культурной жизни общества (культурноантропологический и морфологический аспекты).
3. Генезис и эволюция основных и дополнительных функций искусства в обществе.
4. Искусство и религия в истории человечества (общая характеристика и анализ культурной традиций одного из географических регионов).
5. Искусство и мораль (общая характеристика проблемы и художественная интерпретация дидактических форм).
6. Искусство и политика в истории человечества (общая характеристика и анализ культурной традиций одной из стран мира).
7. Искусство и наука (научная тенденция изучения искусства и влияние научного знания на художественный процесс).

Литература

- Безклубенко С Природа искусства. М., 1982.
- Вопросы социального функционирования художественной культуры. М., 1984.
- Давыдов Ю. Искусство и элита. М., 1966.
- Дондурей Д. Особенности взаимодействия художественной культуры и личности (Некоторые современные буржуазные концепции). М., 1978.
- Зись А Искусство и эстетика. М., 1975.
- Искусство в системе культуры. Социологические аспекты. Л., 1981.

- Каган М. Социальные функции искусства. Л., 1978.
- Карягин А. О современной буржуазной социологии искусства (К методологии изучения проблемы). М., 1978.
- Кон И. В поисках себя: личность и ее самосознание. М., 1984.
- Кузнецов В. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.
- Левшина И. Как воспринимается произведение искусства (Из опыта социологического исследования). М., 1983.
- Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
- Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
- Перов Ю. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Л., 1980.
- Плеханов Г. Эстетика и социология искусства. В 2 т. М., 1978.
- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
- Социальные функции искусства и его видов. М., 1980.
- Столович Л. Жизнь – творчество – человек. М., 1985.
- Теории, школы, концепции. Художественная рецепция и герменевтика. М., 1985.
- Фохт-Бабушкин Ю. Художественная культура: проблемы изучения и управления. М., 1986.
- Элитарное и массовое в русской художественной культуре. М., 1996.
- Ядов В. Социологическое исследование. – М., 1982.

II. Раздел «ОБЩАЯ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

Блок 1. Исторические закономерности развития культуры.

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

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

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

Формирование художественных направлений в процессе эволюции искусства. Философские и этические основания первых художественных направлений, дискуссионная интерпретация их соотношения со стилями. Эволюция художественных направлений XVIII-XIX вв. Художественные направления второй половины XIX в., их взаимодействие и полемика. Направление и метод (романтизм). Направление в системе свободной художественно-идеологической ориентации (модернизм как парадигма искусства XX века).

Формирование художественных методов. Своеобразие категории метода в философии и искусствоведении. Генезис методов реализма и романтизма.

Романтизм как стиль, как направление и как метод. Специфика романтического мировоззрения: романтическая философия (европейская и русская традиции) и ее влияние на художественно-образную систему.

Эволюция реализма. Философское обоснование реализма (позитивизм, экзистенциальная философия). Специфика реализма в различных видах искусства. Судьба реализма как художественной и мировоззренческой системы в XX веке.

Вопросы

1. Генезис искусства в истории мировой культуры.
2. Мифологические истоки искусства древнего мира.
3. Философия стиля в истории искусства (генезис, эволюция, взаимодействие стилей).
4. Философские истоки художественных направлений в истории искусства (генезис, эволюция, взаимодействие направлений).
5. Формирование художественных методов в истории искусства: генезис, философское обоснование, полемика, современные представления.

Литература

- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 1990.
- Вишпер Б. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
- Волков И. Творческие методы и художественные системы. Изд. 2-е. М., 1989.
- Дворжак М. История искусства как история духа. Спб., 2001.
- Еремеев А. Границы искусства: Социальная сущность художественного творчества. М., 1987.
- Задачи и методы изучения искусств. Пг., 1924.
- Зельдмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. Спб., 2000.
- Конрад Н. Запад и Восток. Статьи. М., 1972.
- Лосев А. Проблема художественного стиля. М., 1985.
- Очерки по истории мировой культуры. Под редакцией Кузнецовой Т.Ф. М., 1997.
- Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры. М., 2001.
- Современное западное искусство. М., 1974.
- Современное западное искусство. XX век. М., 1978.
- Тэн И. Философия искусства. М., 1996.
- Художественная культура в докапиталистических формациях. Л., 1984.
- Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Блок 2. Миф и культура древнего мира.

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

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

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

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

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

Вопросы

1. Образная природа мифа и его сакральный смысл.
2. Особенности строения мифологических систем.
3. Космогония и ее способы.
4. Пространство и время в мифе.
5. Миф, демифологизация, трансформация мифа.
6. Интерпретация мифа в духовной практике человечества и художественные традиции.
7. Искусство древнего мира: от первобытности к ранним формам цивилизации.
8. Эволюция искусства от осевого времени к постосевоному.
9. Памятники культуры Древнего Востока (конкретная страна или вид искусства – по выбору отвечающего).
10. Искусство Древней Греции (общая характеристика и особенности одного из видов искусства – по выбору отвечающего).
11. Искусство Древнего Рима (общая характеристика и особенности одного из видов искусства – по выбору отвечающего).
12. Антропологические и социальные характеристики художественного процесса в искусстве древнего мира (на материале одной из стран).

Литература

- Алпатов М. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987.
- Афанасьева В. и др. Искусство древнего Востока. М., 1972.
- Барт Р. Мифологии. М., 1996.
- Вейнберг И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.
- Винкельман И. История искусства древности. Малые сочинения. Спб., 2000.
- Ерасов Б. Культура, религия и цивилизация на Востоке. М., 1990.
- Ермолин Е. Миф и культура. Ярославль, 2002.
- Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1961.
- Кнабе Г. Древний Рим – история и повседневность. М., 1986.
- Культура и искусство античного мира. М., 1980.
- Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
- Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
- Лосев А. Диалектика мифа // Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
- Массон В. Первые цивилизации. М., 1989.
- Матье М. Искусство Древнего Востока. М., 1972.
- Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 1995.
- Мириманов В.. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., 1997.
- Мифологии древнего мира. М., 1977.
- Мифологический словарь / Под ред. Е. Мелетинского. М., 1990.
- Мифы народов мира. Т.1-2. М., 1991.
- Новая Толковая Библия. Л., 1990. Т.1.
- Пиотровский М. Коранические сказания. М., 1991.
- Ранние формы искусства. М., 1972.
- Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. М., 1987.
- Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995.
- Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1988.
- Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., 1978.
- Формозов А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
- Человек античности: идеалы и реальность. М., 1992.
- Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998.

Блок 3. Культура средневековья и Ренессанса.

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

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

Вопросы

1. Сакральное и светское в искусстве средневековья: сравнительно-типологическая характеристика.
2. Эволюция видов и жанров искусства в искусстве средневековья.
3. Роль канона в средневековом искусстве.
4. Игровые аспекты искусства средневековья и Ренессанса.
5. Эстетический идеал и художественная практика Ренессанса (общая характеристика и описание опыта одной из стран).

Литература

- Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.,1997.
- Аникст А. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы. М.,1966.
- Артамонов С. Литература средних веков. М.,1992.
- Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.,1989.
- Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М.,1978.
- Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.,1990.
- Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связи с современным духовным и интеллектуальным движением. М.,1973.
- Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. Спб.,1996.
- Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999.
- Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М.,1996.
- Бычков В. Византийская эстетика. М.,1977.
- Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. М.,1991.
- Горфункель А. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М.,1977.
- Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь. М.,1989.
- Гуревич А. Категории средневековой культуры. М.,1988.
- Гуревич А. Проблемы средневековой культуры глазами современников. М.,1989.
- Даркевич В. Народная культура средневековья. М.,1978.
- Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994.
- Каждан А. Византийская культура X-XII вв. СПб., 1997.
- Карсавин Л.. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках. Пб., 1997.
- Культура эпохи Возрождения. М.,1986.

- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Лихачев Д. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
- Лихачев Д., Панченко А. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
- Лихачева В. Искусство Византии IV-XV вв. Л., 1981.
- Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1982.
- Любимов Л. Искусство Древней Руси. М., 1974.
- Очерки русской культуры XIII-XV вв. Ч. 1-2. М., 1969-1970.
- Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1-2. М., 1977.
- Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1-3. М., 1979.
- Петров М. Проблема Возрождения в советской науке: Спорные вопросы региональных ренессансов. Л., 1989.
- Ренессанс: Образ и место Возрождения в истории культуры. М., 1987.
- Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978.
- Тяжелов В., Сопочинский О. Искусство средних веков. М., 1985.
- Фергюсон Д. Христианский символизм. М., 1998.
- Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
- Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Честертон Г.К. Вечный человек. М., 1991; СПб., 2000.
- Черный В. Искусство средневековой Руси. М., 1997.
- Языкова И. Богословие иконы. М., 1995.

Блок 4. Культура XVII-XVIII веков.

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

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

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

Вопросы

1. Художественная и общественная полемика как парадигма развития искусства XVII века.
2. Актуализация отдельных художественных стилей в искусстве (на материале отдельных видов искусства – по выбору отвечающего).
3. Эстетический идеал и художественная практика Просвещения (на материале искусства одной из стран Европы – по выбору отвечающего).
4. Исторические закономерности развития русского искусства второй половины XVII - начала XVIII вв.
5. Своеобразие русского искусства XVIII века (на материале одного из видов искусства – по выбору отвечающего).

Литература

- Библер В. Кант – Галилей Кант (Разум нового времени в парадоксах самообоснования). М., 1991.
- Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения. М., 1992.
- Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1987.
- Западноевропейское искусство XVII века. Л., 1981.

Западноевропейское искусство XVIII века. Л.,1987.
Из истории классического искусства Запада. М.,1980.
Из истории русской культуры. Том III (XVII – начало XVIII века). М., 1996.
Каменский З. Философские идеи русского Просвещения. М.,1971.
Кирсанов В. Научная революция XVII века. М.,1987.
Коваленская Н. Русский классицизм. М.,1964.
Краснобаев Б. Русская культура второй половины XVII- начала XIX в. М.,1983.
Кулакова Л. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII в. Л.,1968.
Культура и искусство петровского времени. Л.,1977.
Культура эпохи Просвещения. М.,1993.
Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Спб.,1994.
Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII века. М.,1974.
Обломиевский Д. Французский классицизм. М.,1968.
Очерки русской культуры XVIII в. Ч.1-4. М.,1985-1990.
Панченко А. Русская культура в канун петровских преобразований. Л.,1984.
Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII вв. М.,1966.
Ротенберг Е. Западноевропейское искусство XVII в. М.,1971.
Тихомиров М. Русская культура X-XVIII вв. М.,1968.
Художественная культура XVIII в. М.,1974.
Черная Л. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М., 1999.

Блок 5. Культура XIX века.

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

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

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

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

Методологические основы реализма; его эволюция в контексте социально-экономических, философских, научных тенденций эпохи. Историко-типологические характеристики реализма XIX в. и его художественное своеобразие (конкретные страны, отдельные виды искусства).

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

Вопросы

1. Романтическая философия и романтическое искусство Западной Европы.
2. Типология Западноевропейского романтизма.
3. Романтические тенденции в русской культуре и их взаимодействие с другими художественно-эстетическими тенденциями.
4. Становление реалистической традиции в западноевропейской культуре.
5. Типологические особенности реализма в России.
6. Художественные практики России и мировой художественный процесс в аспекте реалистических тенденций XIX в.
7. Синтез искусств и становление новых видов искусства на рубеже XIX и XX вв.
8. Мироощущение творческой личности и специфика ее самореализации в художественной культуре рубежа XIX и XX вв.

Литература

- Акиндинова Т., Бердюгина Л. Новые грани старых иллюзий: Проблема мировоззрения и культуры в буржуазной эстетике и художественной мысли XIX-XX вв. Л., 1984.
- Бердяев Н. Судьба России. М., 1991.
- Берковский Н. романтизм в Германии. М., 1974.
- Божович В. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец XIX- начало XX века. М., 1987.
- Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX в. М., 1982.
- Декабристы и русская культура. М., 1976.
- Дмитриева Н. Краткая история искусств. Страны Западной Европы XIX в. Вып. 3. М., 1993.
- Егоров Б. Борьба эстетических идей в России середины XIX в. Л., 1982.
- Импрессионизм. Письма художников... Документы. Л., 1969.
- Импрессионисты, их современники и соратники. Живопись Графика. Литература. Музыка. М., 1976.
- Кантор В. Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. М., 1978.
- Классическое искусство за рубежом. М., 1966.
- Культура и искусство России XIX в. Л., 1985.
- Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX в. М., 1975.
- Манн Ю. Динамика русского романтизма. М., 1995.
- Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. М., 1976.
- Поспелов Г. Русское искусство XIX века. Очерки. М., 1997.
- Русская художественная культура второй половины XIX в. Кн. 1-2. М., 1988, 1991.
- Русская художественная культура второй половины XIX в.: Диалог с эпохой. М., 1996.
- Сарабьянов Д. История русского искусства второй половины XIX в. М., 1989.
- Стернин Г. Художественная жизнь России середины XIX в. М., 1991.
- Типология русского реализма второй половины XIX в. М., 1979.
- Турчин Б. Эпоха романтизма. М., 1978.
- Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. М., 1970.
- Художественная культура капиталистической формации. М., 1986.
- Чегодаев А. Импрессионисты. М., 1979.
- Чегодаев А. Наследники мятежной воли. М., 1989.
- Яворская Н. Западноевропейское искусство XIX в. М., 1963.

Блок 6. Культура XX века.

Данный блок предполагает изучение реалий XX века в контексте глобального видения историко-культурного развития человечества. На основании концептуального осмысления художественных процессов второй половины XX века акцентируются общие

закономерности, отдельные направления, наиболее значимые виды искусства, наиболее значительные и характерные персоналии. Общие положения предусматривают понимание искусства XX века как выражения кризиса Нового времени. Рассматриваются предпосылки развития искусства XX века, его многовекторность.

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

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

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

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

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

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

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

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

Вопросы

1. Полилог в искусстве XX века. Направления, художественные выражения.
2. Декаданс: традиция и современность.
3. Серебряный век как специфический феномен искусства рубежа веков.
4. Модернизм: предпосылки, основные черты, направления, этапы развития.
5. Футуризм и неоклассика как основные векторы модернизма.
6. Модернизм в искусстве первой половины XX века.
7. Массовое искусство тоталитарного общества и его кризис во второй половине XX века.
8. Массовое искусство в потребительском (демократическом) обществе второй половины XX века.
9. Элитарное искусство и модернизм второй половины XX века.
10. Экзистенциализм в искусстве второй половины XX века: предпосылки распространения, проблемы, мотивы, персоналии.
11. Абсурдизм в искусстве второй половины XX века.
12. Неонеклассика.
13. Контркультура и искусство второй половины XX века.
14. Постмодернизм и искусство второй половины XX века.

Литература

- Андреев Л. Сюрреализм. М.,1972.
- Афасижев М. Западные концепции художественного творчества. М.,1990.
- Бердяев Н. Кризис искусства. М.,1990.
- Борев В., Коваленко А. Культура и массовая коммуникация. М.,1986.
- Борьба тенденций в современном западном искусстве. М.,1986.
- Булгаков С. Труп красоты //Булгаков С. Избранные статьи. Т.2. М.,1993.
- Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.,1996.
- Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. М.,1997.
- Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Гройс Б. Утопия от отмен. М.,1993.
- Давыдов Ю., Роднянская И. Социология контркультуры: Критический анализ. М.,1980.
- Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980-х гг. М.,1992.
- Долгов К. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. М.,1990.
- Западноевропейская эстетика XX века. М.,1991.
- Зыбайлов Л., Шапинский В. Постмодернизм. М.,1993.
- Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм: идейно-эстетические поиски на Западе. М.,1990.
- Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.,1998.
- Иноземцев В. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М.,2000.
- Искусствознание Запада об искусстве XX в. М.,1988.
- Кандинский В. О духовном в искусстве. М.,1992.
- Кнабе Г. Феномен рока и контркультура // Вопросы философии. 1990, № 5.
- Кондаков И. Культура России. М.,2000.
- Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М.,1980.
- Куликова И. Сюрреализм в искусстве. М.,1970.
- Куликова И. Философия и искусство модернизма. М.,1980.
- Культура русского модернизма. М., 1993.
- Кукаркин А. Буржуазная массовая культура. М.,1985.
- Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М.,2000.
- Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодернизма. Спб.,1998.
- «Массовая культура»: иллюзии и действительность. М.,1975.
- Массовые виды и формы искусства. М.,1985.
- Мигунов А. Эстетика и искусство второй половины XX в. М.,1991.
- Модернизм: анализ и критика основных направлений. М.,1980.
- Наков А. Русский авангард. М., 1991.
- Науман М. Общество, литература, чтение: восприятие литературы в теоретическом аспекте. М.,1978.
- Недошивин Г. Теоретические проблемы искусства XX в. М.,1971.
- Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М.,1999.
- Нэбит Дж., Эбурдин П. Мегатенденции 2000. М.,1994.
- Полевой М. Искусство XX века. М.,1991.
- Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники. М.,1992.
- Русское и советское искусство в оценке зарубежного искусствознания. М.,1980.
- Самосознание европейской культуры XX века. М.,1991.
- Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX-начала XX века. М.,1993.
- Саркисов Н., Башко И. Рок-музыка: сущность, история, проблемы. М.,1989.
- Семенова Т. Экспрессионизм и современное искусство авангарда. М.,1983.
- Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.
- Социология контркультуры. М.,1980.

- Стернин Г. Художественная жизнь России 1900-1910 годов. М.,1988.
Стернин Г. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М.,1970.
Тоффлер О. Третья волна. М.,1995.
Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. Кн.1. М.,1996.
Чередниченко Т. Типология советской массовой культуры. Между «Брежневым» и «Пугачевой». М.,1995.
Шапинская Е., Шапинский В. Массовая культура в зеркале концепций. М.,1992.
Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория. М.,2000.
Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М.,1996.

III. Раздел «СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА»

Блок 1. Изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство)

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

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

Барокко и классицизм в западноевропейском и русском изобразительном искусстве: историко-философские основы, каноны, приемы, тематизм; национальное своеобразие художественных школ, их взаимовлияние. Эстетика Просвещения и европейское изобразительное искусство. Романтические тенденции и развитие реализма в изобразительном искусстве XIX века. Место русского искусства в мировом художественном процессе эпохи; философско-историческая рефлексия и актуальная критика.

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

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

Вопросы

1. Специфика визуальных представлений о мире и человеке в культуре древности.
2. Рациональное и иррациональное, светское и сакральное в изобразительном искусстве средневековья.

3. Основные тенденции и персоналии изобразительного искусства эпохи Ренессанса (на материале одной из видов искусства или одной страны – по выбору отвечающего).
4. Традиции классицизма в европейском и русском изобразительном искусстве.
5. Направления и стили в европейском искусстве XIX в. (общая характеристика и конкретного материала по выбору отвечающего).
6. Художественная картина мира изобразительном искусстве рубежа XIX-XX вв.
7. Основные тенденции и противоречия развития изобразительного искусства в XX в.

Литература

- Арган Дж. История итальянского искусства. М.,2000.
- Арган Дж. Современное искусство, 1770-1970. М.,1999.
- Алпатов М. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.,1976.
- Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М.,1994.
- Волков Н. Композиция в живописи. М.,1977.
- Волков Н. Цвет в живописи. М.,1984.
- Всеобщая история искусств: В 6 т. М.,1956-1966.
- Гомбрих Э. История искусства. М.,1998.
- Григорьева Т. Японская художественная традиция. М.,1979.
- Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII в. М.,1986.
- Дмитров Д. О современном изобразительном искусстве. М.,1987.
- Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.,1975.
- Искусство Индии. Альбом / Сост. С. Тюлеяев. М.,1958.
- Искусство стран и народов мира. Т.1-5. М.,1962-1981.
- История мирового искусства. М.,1998.
- Калитина Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX в. Л.,1972.
- Кантор А. Изобразительное искусство XX века. М.,1988.
- Мастера искусства об искусстве. Т.1-7. М.,1965-1970.
- Памятники мирового искусства. Т.1-9. М.,1967-1995 (издание продолжается).
- Прокофьев В. Постимпрессионизм. М.,1973.
- Ревальд Дж. История импрессионизма. Л.-М.,1959.
- Ревальд Дж. Постимпрессионизм. М.,1978.
- Роулэнд Б. Искусство Запада и Востока. М., 1958.
- Роули Дж. Принципы китайской живописи. М.,1989.
- Современное изобразительное искусство Запада. М.,1986.
- Эфрос А. Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи. М.,1979.

Блок 2. Архитектура.

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

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

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

Особенности античной архитектуры. Конструкция христианского храма (базиликальный, крестово-купольный: византийский крест, латинский крест). Византийская архитектура. Романика. Основные архитектурные стили Западной Европы: готика, барокко, классицизм – генезис, культурная функция, художественные особенности,

постройки, персоналии. Архитектура Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, Северной Африки, Америки и Австралии с древнейших времен до наших дней (обзорно).

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

Вопросы

1. Место архитектуры в системе искусств: общее и особенное.
2. Архитектоника (основные представления, эволюция форм).
3. Архитектурная среда в истории искусства.
4. Архитектурная форма и функции архитектуры как вида искусства.
5. Основные архитектурные стили Западной Европы.
6. Основные тенденции в архитектуре Восточной Европы и Азии.
7. Развитие архитектуры в России (от Древней Руси до XVIII в.).
8. Основные тенденции развития архитектуры в XX в.

Литература

- Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. – М., 1984.
- Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983.
- Бертран Ж. Архитектура Ренессанса. От Брунеллески до Палладио. – М., 2001.
- Всеобщая история архитектуры. / Под ред. Баранова Н. В. В 12-ти тт. – М., 1963-1975.
- Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971.
- Грубе Г.-Р. Путеводитель по архитектурным формам. – М., 2000.
- Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры. – М., 1979.
- Дженкс Ч.А. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
- Зитте К. Художественные основы градостроительства. – М., 1993.
- Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. – М., 1986
- Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – Л., 1982.
- Лясковский О.А. Французская готика XII - XIV вв. – М., 1973.
- Мастера архитектуры об архитектуре. В 3-х тт. – М., 1972.
- Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика. – М., 2000.
- Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. – М., 2001.
- Паперный В.З. Культура Два. – М., 1996.
- Партина А.С. Архитектурные термины. – М., 1994.
- Райс Д.Т. Искусство Византии. – М., 2002-10-08
- Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. – Л., 1984.
- Тиц А.А., Воробьев Е.В. Пластический язык архитектуры. – М., 1986.
- Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Т. 1. – М., 2002.
- Цирес А. Искусство архитектуры. М., 1946
- Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990.

Блок 3. Литература.

Место литературы в системе искусств: генезис, история морфологических представлений. Слово, образ, символ, смысл в философии и литературоведении: формирование представлений и их актуализация в научном знании XX века.

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

Традиция изучения жанрово-родовой структуры литературы. Эволюция и взаимодействие литературных жанров и форм. Литература и книга, литература и литературная критика: трансформация культурных представлений от начала книгопечатания до современности. Понятие литературного процесса. Человек как субъект и объект литературного творчества: своеобразие национальных традиций, эволюция в синергетическом аспекте. Отражение философской проблематики нового и новейшего времени в литературном процессе. Философствование и литературное творчество в истории искусства.

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

Русская литература и ее место в мировом литературном процессе. Социально-политическая. Религиозная, нравственная проблематика русской литературы. Литературные течения, литературная полемика, литературная критика и журналистика в XVIII-XX вв. Культурноантропологические закономерности развития национальных литератур в СССР. Литература русского зарубежья.

Вопросы

1. Искусство слова и его генезис в истории мировой культуры.
2. Формирование жанрово-родовой структуры литературы как исторический процесс.
3. Человек как субъект и объект литературного творчества (общие представления и анализ на материале литературы одной из стран мира).
4. Периодизация развития мировой литературы, общие представления об эволюции стилей, направлений, методов.
5. Литература и другие виды искусства: морфологические, семиотические, герменевтические концепции.
6. Русская литература и мировой культурный процесс.
7. Литература XX века в контексте эволюции искусства.

Литература

- Аристотель. Об искусстве поэзии. М.,1957.
- Ауэрбах Э. Мимесис. М.,1996.
- Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.,1979.
- Белинский В. Эстетика и критика. В 2т. М.,1959.
- Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. М.,1994.
- Бицилли П. Избранные труды по филологии. М.,1996.
- Буало Н. Поэтическое искусство. М.,1957.
- Веселовский А. Собрание сочинений. Спб., 1913.
- Гинзбург Л. В поисках реальности. Л.,1987.
- История всемирной литературы: В 9 (8) тт. М.,1093-1994.
- Краткая литературная энциклопедия. В 6 т.
- Лессинг Н.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М.,1957.
- Набоков В. Лекции по русской литературе. М.,1996.
- Потебня А. Слово и миф. М.,1989.
- Проблемы теории литературы и эстетики в странах Востока. М.,1964.
- Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. М.,2000.
- Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. Антология. М.,1997.
- Сартр Ж.-П. Что такое литература? М.,2000.
- Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М.,1962.

- Хализев В. Теория литературы. М., 2001.
Чернов И. Хрестоматия по теоретическому литературоведению. Тарту, 1976.
Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987.
Эрлих В. Русский формализм: история и теория. Спб., 1996.
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

Блок 4. Музыка.

Синкретизм первобытного искусства и формирование основ музыки как вида искусства. Представления о специфике музыкального фольклора (различные национальные традиции, современные формы бытования музыкального фольклора). Синтез музыки и слова в зрелищах древнего мира, особенности «музыкальной драмы» как специфического жанра в искусстве стран Азии. Место музыки в религиозной культуре средневековья (западноевропейская и восточнославянская традиции).

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

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

Музыка XX в.: отражение тенденций искусства модерна. Музыка в системе массового искусства. Музыка и новые виды искусства. Новаторство композиторов XX в. (тенденции, персоналии). Философия музыки как система представлений об эмоционально-психологических закономерностях художественного творчества.

Вопросы

1. Место музыки в системе искусств (историко-типологический и морфологический анализ).
2. Основные категории теории музыки (род, жанр, форма).
3. Историко-антропологические представления о генезисе музыки и музыкальном фольклоре.
4. Философско-эстетические основания музыкального творчества (традиция формирования с XVII по XIX вв.).
5. Романтизм в европейской музыкальной культуре (страны, персоналии).
6. Русская музыка как часть мирового художественного процесса.
7. Основные тенденции и противоречия музыкального искусства XX в.

Литература

- Асафьев Б. Русская музыка (XIX и начало XX века). Л., 1971.
Бонфельд М. Введение в музыковедение. М., 2001.
Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. В 3 ч. М., 1972-1978.
Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века. Кн.1 – Л., 1971. Кн.2 – Л., 1973.
Гозенпуд А. Русский оперный театр и Шаляпин. Л., 1973
Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций. Л., 1975.
Друскин М. О западноевропейской музыке XX в. М., 1973.

- Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII- первой половины XVIII века: принципы, приемы. М.,1983. История русской музыки. В 10 т.
- Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. В 2 т. М.,1982.
- Лосев А. Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем // Вопросы эстетики. Вып.8. М.,1968.
- Музыкальная эстетика Германии XIX века. В 2 т. М.,1981-1982.
- Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII вв. М.,1971.
- Музыкальная эстетика России XI-XVIII вв. М.,1973.
- Музыкальная эстетика Франции XIX в. М.,1974.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Соч.: В 2 т. М.,1990.
- Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М.,1979.
- Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX вв.М.,1982. Очерки музыки XX в. В 5 т.
- Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. В 8 вып. М.,1986 и далее.
- Соколов А. Музыка вокруг нас. М.,1996.
- Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. М.,1983.
- Штейнпресс Б. Музыка XIX в.: классицизма и романтизм. М.,1968.
- Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Л.,1971.
- Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М.,1978.

Блок 5. Театр.

Формирование театра как вида искусства.

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

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

Истоки философской традиции в представлениях об актерском искусстве (от Аристотеля до Ф. Ницше и Й. Хейзинги). Формирование философии театра в эстетике и критике XVIII-XIX вв. (Г.Гегель, Д. Дидро, В. Белинский). Философская проблематика «новой драмы» и символистского театра. Вклад русских философов в идентификацию актера (В. Розанов, Ф. Степун).

Философские основы новых тенденций в театральном искусстве XX в.: пиранделлизм, эпический театр Б.Брехта, театр жестокости, театр абсурда, драматургическое творчество экзистенциалистов. Эволюция театральных профессий в XX веке: смена парадигмы «драматург - актер» парадигмой «автор – режиссер – актер - зритель». Взаимодействие театра с новыми видами искусства в XX в. Семиотика театра.

Вопросы

1. Синкретизм культуры и древности и формирование основ театрального искусства.
2. Философская и историко-культурная традиция изучения актерского искусства.

3. Театральное искусство древнего Востока в философской и технологической парадигмах.
4. Античный театр как актуализация социально-философских принципов жизнеустройства.
5. Специфические формы бытования театра в эпоху средневековья и Ренессанса.
6. Классицизм в мировом театре.
7. Философия профессии режиссера в театре XVII-XIX вв.
8. Основные тенденции развития мирового театра в XX в.

Литература

- Аристотель. Сочинения в 4 томах. – М.,1976.
- Арто А. Театр и его двойник. М.,1992.
- Белинский В. Собр.соч. В 9 т. М.,1976-1982.
- Брехт Б. Теория эпического театра. «Покупка меди». Театральная практика // Брехт Б. Театр. – Т.5/2. –М.,1965. – 565 стр.
- Гегель Г. Эстетика. В 4 томах. – М.,1971.
- Дидро Д. Парадокс об актере. – М.,1938. – 166 стр.
- Ионеско Э. Противоядия. М.,1992.
- История западноевропейского театра. – В 8 тт. – М., 1956 – 1988.
- История русского драматического театра. В 7 тт.- М.,1977 – 1987.
- История советского театроведения. Очерки. 1917-1941.- М.,1981.
- Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 тт.– М.,1968.
- Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Веселая наука. Злая мудрость. Минск, 1997.
- Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина XIX века. Л.,1976.
- Очерки истории русской театральной критики. Конец XVIII – первая половина XIX века. - Л., 1981.
- Пави П. Словарь театра. – М.,1992.
- Розанов В. Среди художников. – М.,1994.
- Рудницкий К. Русское режиссерское искусство 1908-1917. – М.,1990.
- Станиславский К. Из записных книжек. В 2 тт.-М.,1986.
- Степун Ф. Встречи и размышления. – London, 1992. – 287 стр.
- Театр: о зрелищах, развлечениях и театре. М.,1998.
- Театральная энциклопедия. - В 5 тт. – М.,1961-1967.
- У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX- начала XX в. Л., 1976.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. – М.,1992. 464 стр.

Блок 6. Кино.

Кино - один из самых молодых видов искусства и самых актуальных явлений в культуре XX века. Кинематограф как самостоятельная семиотическая система и как уникальный объект изучения в рамках теории и истории культуры. Принципы контекстуального изучения кино, позволяющие вписать его в контекст развития искусства.

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

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

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

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

Философия кино как актуализация личностных интенций великих режиссеров в области саморефлексии. Кинематографический опыт воплощения философских идей (авторский кинематограф и экзистенциальная философия).

Вопросы

1. Место кинематографа в системе искусств и его специфические функции.
2. Кинематограф как искусство XX века.
3. Происхождение кинематографа и формирование его специфики на пути от аттракциона к искусству.
4. Семиотические характеристики киноискусства.
5. Жанровые характеристики киноискусства.
6. История развития искусства в одной из «кинематографических держав».
7. История режиссерского или операторского искусства (в монографическом или типологическом аспектах – по выбору отвечающего).
8. История актерского искусства в кино (в монографическом или типологическом аспектах – по выбору отвечающего).
9. Философия кино: идеи, проблемы, взаимодействие художественных систем.

Литература

- Актуальные проблемы теории киножанров. М.,1982.
Асенин С. Мир мультфильма. М.,1986.
Базен А. Что такое кино. М.,1977.
Бергман о Бергмане. М.,1984.
Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М.,1966.
Власов М. Виды и жанры киноискусства. М.,1976.
Волкова Л. Монтаж как выразительное средство художественного фильма. М.,1976.
Воскресенская И. Звуковое решение фильма. М.,1984.
Гинзбург С. Очерки теории кино. М.,1993.
Дробашенко С. Феномен достоверности: очерки теории документального фильма. М.,1972.
Ждан В. Специфика кинообраза. М.,1965.
Киноискусство: Справочник. – М., 1985.
Козинцев Г. Собрание сочинений: В 5 т. М.,1982.
Кулешов Л. Собрание сочинений: В 3 т. М.,1987.
Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. М.,1973.
Мир и фильмы Андрея Тарковского. М.,1991.
Нечай О. Основы киноискусства. М.,1989.
Пудовкин В. Собрание сочинений: В 3 т. М.,19974.
Ромм М. Избранные сочинения: В 3 т. М.,1982.
О Тарковском. М.,1989.
Садуль Ж. Всеобщая история кино. В 6 т. М.,1958.

Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Федерико Феллини. Делать фильм. М., 1984.
Фрейлих С. Теория кино. М., 1992.
Эйзенштейн С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1964.