

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ОП 50.06.01 Искусствоведение
профиль Теория и история культуры

Алексеева Г.В.

«19» декабря 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Департамента искусств и дизайна ШИГН

Федоровская Н.А.

«26» декабря 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и история культуры

Направление подготовки 50.06.01. Искусствоведение

Профиль «Теория и история культуры»

Форма подготовки (очная)

курс   2   семестр   4

лекции 18 час. /   з.е.

практические занятия 18 час. /   з.е.

лабораторные работы   0   час. /   з.е.

с использованием МАО лек.   / пр.   / лаб.   час.

всего часов контактной работы   36   час.

в том числе с использованием МАО   час., в электронной форме   час.

самостоятельная работа   90   час.

в том числе на подготовку к экзамену 18 час.

курсовая работа / курсовой проект   0   семестр

зачет   нет   семестр

экзамен   4   семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 909 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33683)

Рабочая программа обсуждена на заседании академического департамента искусств и дизайна, протокол № 5 от «19» декабря 2019 г.

Заведующий (ая) кафедрой/директор академического департамента Н.А. Федоровская
Составитель (ли): д. иск., проф. Г.В. Алексеева

Оборотная сторона титульного листа

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры / академического департамента:

Протокол от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой /директор академического департамента

_____
(подпись)

_____
(И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры (академического департамента):

Протокол от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой/директор академического департамента

_____
(подпись)

_____
(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория и история культуры»

Дисциплина «Теория и история культуры» предназначена для аспирантов, обучающихся по образовательной программе Теория и история культуры и входит в вариативную часть базового раздела учебного плана.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ: 18 часов лекционных занятий в 4 семестре, 18 часов практических занятий, 90 часов самостоятельной работы, 18 часов для подготовки к экзамену, завершается в 4 семестре кандидатским экзаменом по специальности. Дисциплина увязана с остальными предметами «Информационные ресурсы по культуре и искусству Дальнего Востока», «Методология искусствознания», «История культуры искусства России», «история мировой культуры».

Обучающийся должен обладать следующими предварительными компетенциями:

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

способностью к познанию современных научных стратегий и методологических принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства (ПК - 3);

способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);

Цель – освоение основных понятий теоретического анализа изобразительных искусств в контексте исторического продвижения теоретических терминов, овладение принципами философско-эстетической интерпретации рисунка, цвета, света, пропорций, композиции, перспективы, канона, стиля, жанра, вида.

Задачи:

1. освоение теоретических источников истории искусствознания
 2. приобретение навыков теоретического осмысления различных художественных систем.

3. освоение компетенции самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусствоведения с использованием современных методов исследования.

В результате изучения дисциплины у аспирантов формируются следующие универсальные / общепрофессиональные / профессиональные компетенции (элементы компетенций).

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знает	Основные понятия теории и истории культуры и искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Умеет	Применять основные понятия теории и истории культуры и искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Владеет	Владеет системой понятий теории и истории культуры и искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую	Знает	Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов

<p>деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий</p>		исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет использовать теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Владеет	Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
<p>ПК-2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство.</p>	Знает	современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Умеет	использовать на практике положения теории и истории культуры и искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Владеет	навыками использования на практике положений теории и истории культуры и искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.
<p>ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий</p>	Знает	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Владеет	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Теория и история культуры» применяются следующие методы активного / интерактивного обучения: *дискуссии и круглые столы*.

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

18 ЧАСОВ (8 ЧАСОВ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ)

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ (12 ч.)

Тема 1. Предметная область теории и истории культуры. Динамика культуры (1ч.)

Место культурологии в системе современного гуманитарного знания. Специфика «наук о природе» и «наук о духе» в свете исторического, философского, социологического и культурологического знания. Факторы, обусловившие выделение культуры в самостоятельный предмет изучения.

Множественность определения феномена культуры. Оппозиция понятий *cultura-natura*. Культура и природа: противоречивый характер их взаимодействия. Культура как «вторая природа», искусственный мир, созданный руками человека. Дилемма «естественного» и «искусственного»; «органического» и «механического»; «человеческого» и «божественного»; «случайного» и «провиденциального» как средоточие проблем определения сущности культурного процесса. Формирование основных мировоззренческих и методологических установок в изучении культуры: теоцентризм, натуроцентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные философские концепции культуры: аксиологическая, символическая, креативно-деятельностная и др. Культура в свете специально-научного знания.

Культура и история: особенности рассмотрения культурных явлений в философии истории. Трактовка культуры с позиций эволюционизма и историцизма. Неоэволюционизм о сущности культуры. Характерные черты

исторических методов исследований культуры. Синхронный и диахронный анализ культурных феноменов. Социологический и этнографический ракурс изучения культуры. Культура в свете лингвистики и искусствознания.

Общее и отличное в понимании культуры в рамках специально-научного и культурологического знания. Особый ракурс интерпретации мира с позиций культурологии. Теоретическая и прикладная составляющие в культурологии. Культурология как основание синтеза современных гуманитарных наук, как общемировоззренческая дисциплина, новый способ объяснения социальных и антропологических процессов современности. Методы изучения культуры: историко-типологический, историко-генетический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, системный, феноменологический, герменевтический и др.

Критический анализ возможности применения к исследованию явлений культуры синергетического подхода. Современные научные дискуссии о предметном поле культурологии.

Объективные и субъективные условия бытия культуры. Субъекты культуры и агенты культуры. Проблема субстанциональности и атрибутивности культуры.

Социально-интегративная природа культуры. Проблема целеполагания в культуре и определение смыслов культурного бытия. Культура как нормативная основа коллективного существования и жизнедеятельности людей. Основные средства культуры, скрепляющие общество в единое целое: язык, традиция, социальная упорядоченность.

Культурные универсалии: основные подходы к их выделению и атрибуции. Универсальное и особенное в культуре. Понятие локальных культур и факторы их развития: характер экосистемы; геополитическое и этнокультурное окружение; типы хозяйственной деятельности; своеобразие миропонимания, отраженное в культурной картине мира и образе жизни. Сущность и культурные основания образа жизни людей; культурно-развивающий, рекреативный и коммуникативный аспекты.

Феномен социокультурной повседневности. Образ жизни как сумма преимущественно внеинституциональных, нормативно-обыденных форм социального бытия членов общества. Понятие социокультурной жизни людей, стратифицированность и дифференцированность как ее основные характеристики.

Обыденная сфера жизни и ее культурные особенности: стихийность усвоения культурных норм в процессе общей социализации и инкультурации, устойчивость неформальной и неинституализированной регуляции поведения и аккультурации индивида и группы, доминирующая традиционность форм и содержаний обыденной жизни.

Специализированная сфера жизни и ее культурные особенности: институционализированный характер овладения ею, высокий уровень специализации социальных притязаний, специфика мировоззрения и ценностных ориентаций личности.

Традиционный и инновативный типы социокультурной деятельности, их конкретные формы в истории мировой культуры. Культура как социальный опыт - сумма знаний и представлений людей о допустимых нормах и порядках их коллективного существования и формах жизнедеятельности. Различие социального опыта разных обществ как источник культурного многообразия человечества.

Культура как исторически складывающаяся «социальная конвенция» коллективного сосуществования людей.

Тип культуры как тип социальной солидарности, объединяющий данное общество.

Культура в контексте исторического времени. «Историческая» типология культуры: дикость, варварство, цивилизация. Современные представления о соотношении культуры и цивилизации. Основные характеристики цивилизованного состояния общества. Цивилизационные подходы к типологии культуры. Историческое измерение культуры и его влияние на представления о сущности человека, методах его

совершенствования, смыслах бытия в культуре. Происхождение культуры как познавательная проблема. Культурогенез как особый тип культурной динамики. Порождение культурных инноваций, стимулируемых внешними причинами (адаптация сообществ к противоречиям с природным и социальным окружением) и внутренними социокультурными процессами (саморазвитие сообществ под влиянием внутренних социальных противоречий). Дифференциация культурных явлений с точки зрения задач изучения их генезиса.

Причины и этапы зарождения культуры в целом как специфической социальной функции и модальности человеческого бытия. Культура как новая форма разумной жизни. Социальное поведение животного и человеческая турсообразная деятельность: сходства и различия. Этологические концепции культурогенеза как усложнения форм поведения. Культура как итог качественного скачка в развитии человеческого мозга, становлении разума, абстрактного мышления и языка. Формирование культуры как процесс накопления социального опыта коллективной жизнедеятельности людей. Основные подходы к пониманию культурного прогресса и его критериям. Движущие силы прогрессивного развития культуры. Относительность прогресса в культуре. Культурные стагнации. Возможные причины культурных стагнаций в культурном развитии. Соотношение культурного и социального прогресса. Объективная потребность в постоянном обновлении культуры. Диалектика традиций и новаций. Понятие культурной преемственности и проблема отбора культурных эталонов и ценностей. Социальные факторы культурной динамики. Основные теоретические модели динамического развития культуры: циклическая, линейная, волновая, стохастическая. Проблема направленности культурно-динамических процессов. Фазы, формы и механизмы культурной динамики. Культурный кризис: причины, признаки, проявления, возможные способы преодоления.

Тема 2. Культура как совокупный духовный опыт (1ч.)

Культура - результат духовного освоения мира человеком. Потребность людей в масштабном, многоаспектном и систематизированном знании об окружающем мире, самом человеке и допустимых формах человеческой деятельности и взаимоотношений. Культура как основной способ познания и усвоения этих знаний. Основные способы и институты собирания, аккумуляции, систематизации и рефлексии социально значимых знаний.

Знание как «культурный текст» и как информация. Знание научное (измеряемое, проверяемое и доказуемое) и вненаучное. Тексты вербальные и невербальные: проблема понимания и интерпретации. Конвенциональность культуры. Культура как принятая в данном обществе система получения и интерпретации знаний.

Способы отражения и систематизации знаний в культуре: мировосприятие, мироощущение, мировоззрение. Образ мира в культуре: средства его построения и фиксации. Культурная картина мира: ее историческая, социальная, психологическая обусловленность. Элементы культурной картины мира, механизмы ее возникновения. Типология культурных картин мира.

Формы объективации культурных картин мира: миф, культ, искусство, наука и т.д.

Картина мира и ценностное «ядро» культуры.

Типология ценностей. Иерархия ценностей в культуре: механизмы ее выработки, способы построения, сохранения и корректировки. Причины и способы смены ценностных иерархий. Феномен антиценности.

Носители идеалов и ценностей в культурном процессе. Феномен маргиналов. Понятие контркультуры.

Контркультурные явления в современном обществе. Культура «официальная». Характерные черты оппозиционной культуры в контексте современного российского общества.

Тема 3. Культура как знаково-символическая система (1ч.)

Культура как универсальная знаковая система.

Формы и способы кодификации культурной картины мира. Понятие культурного кода. Атрибуция культурных кодов.

Культура как язык. Знак и смысл, взаимодействие которых лежит в основе культурного кода. Язык и мифология как древнейшие способы символизации мира. Образ (религиозный, художественный) как особый тип культурного кода и его знаковая специфика. Более поздние технологии фиксации символизированного мира: письменность, книгопечатание, технические способы записи, хранения и передачи информации. Характерные особенности дописьменных, письменных и «постписьменных» культур. Виртуальная реальность и ее культурные перспективы.

Культура как система символов (знаков) информационно-коммуникативного поля жизни людей. Соотнесенность познавательной и символизирующей (знаковой) деятельности. Символические порядки в культуре.

Функции символа в культуре. проблема почтения символического текста. Способы символизации мира в исторической ретроспективе. Символизация в художественной и религиозной практике. Средства массовой информации как новая форма социальной коммуникации и становление новой «символической реальности». Символические теории культуры: их оценка и критический анализ.

Тема 4. Структурно-функциональный подход к анализу культуры (1ч.)

Особенности структурно-функционального анализа культуры.

Взаимосвязь структуры и функций культуры. Понятие «структура» культуры. Вертикальный и горизонтальный «срезы» культуры.

Структура культуры как результат разделения труда и социальных функций между людьми.

Механизмы взаимовлияния материальных и духовных компонентов культуры: специфические особенности производства вещей и производства идей.

Роль и место вещей в культуре. «Археология вещей» М.Фуко. Понимание процессов опредмечивания и распределения в современной культурологии. Вещь как посредник. Предметные ценности культуры: проблемы их атрибуции и сохранения. Музеи как «искусственная культурная среда для измерения вещей» (М.Фуко) Предметный мир современной культуры: его особенности и статус. Культура как комфортность. Дилемма «иметь или быть» в современных культурных контекстах. Материальные и духовные ценности. Культура как совокупность материальных ценностей человечества. Инструментализм культуры.

Технико-технологические основания культуры: критерии их развития и влияния на духовную сферу культурного бытия. Критика преувеличения роли материального фактора в культурной динамике. Относительность материально-технического прогресса и его двойственные результаты. Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриального типов культуры.

Обыденная культура и комплекс специализированных культур. Феномен повседневности, традиционного образа жизни, исторически сложившихся ментальностей. Культура социальной организации и регуляции (хозяйственная, политическая и правовая). Культура познания и отражения мира (философская, научная, религиозная и художественная). Культура социальной коммуникации (язык, образование, просвещение, воспитание, СМИ). Культура рекреации и воспроизводства человека (физическая,

медицинская, досуговая, сексуальная). Феномен культурного института. Культурно-просветительные институты (библиотеки, музеи, туризм).

Виды, формы и сферы культуры. Религия как социокультурный институт. Характеристика основных черт религиозной культуры. Соотношение между религиозными и светскими началами в культуре. Значение секуляризации для культурного развития. Связь религии с культурной средой. Типология культуры по отношению к религиозным комплексам. Анализ теории религиозного синтеза как основания для культурной эволюции западного мира..

Мораль как явление культуры.

Нравственная культура общества и личности. Механизмы моральной детерминации культурного развития. Культурные установки и моральный выбор. Кризис морали как важнейшая проблема современной культуры.

Художественная культура как специализированная совокупная сфера различных форм искусства. Социальные функции художественной культуры как инструмента познания и моделирования мира, а также транслятора социокультурного опыта и ценностей. Воздействие социально-исторических факторов на художественный процесс. Стили искусства как стили культуры. типы соотношения художественной и культурной картин мира. Концепция «смерти искусства»: формы ее обоснования и культурные стратегии преодоления означенной ситуации.

Философская культура:

Философия как предельно общий уровень систематизации и рефлексии социально значимых знаний. Природа философских проблем, структура философского знания, философия как мировоззрение и его основные типы. Философия и другие области культуры.

Научная культура:

Наука как специфический способ познания мира, основанный на выработке и систематизации объективных знаний о действительности.

Социокультурные предпосылки науки. Наука в разных социальных и культурных контекстах, в западных и восточных культурах.

Наука - техника - культура: проблема их взаимосвязи и взаимовлияние. Механизмы культурной детерминации научного познания.

Характеристика культуры как особой системы: проблема обеспечения целостности, единства, идентичности, самовоспроизводимости культуры. Культурные подсистемы. Критерии субкультурной стратификации. Механизмы возникновения субкультур. Семантика субкультурного мира. Универсальное и стратифицированное в культуре общества.

Структурная неоднородность символического поля культуры и динамики его изменчивости в зависимости от социальной детерминации. Культура как деятельность. Разделение труда (социальных функций) между людьми в ходе их совместного существования как культурный процесс. Формирование социально стратифицированных субкультур различных сословий. Субкультуры в контексте современного общества.

Изменчивость культуры как ее имманентное свойство. Консервативная и модернизационная тенденции культурного развития.

Оппозиция культурной динамики и статики (изменчивости и устойчивости). Понятие традиции, социологический и аксиологический аспекты ее исследования. Традиция как трансляция стереотипно-организованного опыта. Единство наследования и изменения культурного опыта. Изменение в исторической преемственности - проблема «выбора исторического прошлого». Роль традиции в сохранении и упрочивании социальной целостности. Этническая, политическая, конфессиональная традиционность. Стереотипизация опыта и уплотнение «социальных» связей. Культурная вариативность. Интерпретация, творчество - индивидуализированное культурное пространство, относительно освобожденное от принудительной регламентации. Культурная традиция и инновация как баланс центробежных и центростремительных сил в культурной динамике.

Основные типы временной изменчивости культуры. Адаптация культурных систем к внешним природным и историческим условиям. Созревание и разрешение внутренних социальных противоречий в культурных системах. Изменчивость путем порождения инноваций и методом трансформации имеющихся форм. Проблема усвоения инновации, ее стандартизации, превращения в тривиальную норму культуры. Феномен модернизации культуры и перемены общего типа социального устройства общества. Изменчивость по типу вариаций традиционных форм и интерпретации образных и интеллектуальных объектов культуры. Борьба природного и культурного начал, социального долга и личного интереса в человеке как одна из причин изменчивости в культуре. Расширение масштабов человеческой деятельности, ускорение динамики научно-технического развития и связанных с ним изменений в формах и содержании жизни, усложнение структуры искусственной среды и превращение ее в самовоспроизводящуюся систему. Проблема адаптации человека к результатам собственной социальной практики.

Тема 5. Миф как символическая форма культуры (1ч.)

Основные подходы к объяснению сущности мифа, его значения и роли в культурном процессе. Миф в зеркале слова. Мифосемантика. Культурная «археология» мифа. Особенности мифологической картины мира. Логика мифа.

Ритуал и обряд как способы существования мифа. Структура ритуала. Ритуально-обрядовые игры и их символическая интерпретация.

Общекультурные функции обрядово-ритуальной деятельности. Ритуал и обряд в контексте современной культуры.

Миф и магия: «магические инструменты познания». Виды магии. Магия архаическая и современная: общее и отличное. Причины активизации

обрядово-магической деятельности в современном обществе. Причины и культурное значение неоязычества и неогатики для современного социума.

Процессы ремифологизации в современной культуре: сущность, формы, последствия. Мифы современной культуры.

Мифологические коды культуры.

Тема 6. Взаимодействие культур (1ч.)

Проблемы символических оснований межкультурных коммуникаций и способы ее решения в современной культурологии. Типы межкультурного диалога. Вербальная и невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. Установки и стереотипы в межкультурных контактах.

Ценностные основания межкультурных коммуникаций.

«Культурный инвентарь» и его значение для сохранения культурной преемственности. Память культуры и память человека: памятник в контексте культуры. Охрана памятников культуры: критерии корректности их интерпретации и атрибуции. Объем культурного наследия. Типы культурно-исторического наследования. Диалог культуры во времени и пространстве: особенности протекания. Основные закономерности межкультурной коммуникации. Механизмы, способы, уровни культурных взаимодействий.

Проблема сохранения и использования культурного наследия. Культура как метаценность.

Культура - опыт проживания жизни этносом. Этнос и его культурные характеристики. Культура и нация. Отражение особенности национального характера в культуре. Национальный образ мира и культурная картина мира: соотношение и взаимодействие. Вопрос сохранения национально-культурной самобытности и охранительные механизмы культуры. Феномен культурного изолюционизма и его последствия.

Мультикультурализм как явление современной цивилизации.

Понятие культурного плюрализма. Основные стратегии культурного взаимодействия. Становление новых цивилизационных отношений. Культура информационного общества.

Проблема сохранения культуры и цивилизации в контексте глобальных проблем XXI века.

Тема 7. Культура и личность (1ч.)

Культура как антропологический феномен. Детерминация личности социокультурной системой; человеческая личность как «продукт», «исполнитель» и «творец» культуры, ее форм и образцов. Личность в истории культуры. Проблема интерпретации культурных форм как основная проблема бытия культуры в обществе. Конфликт интерпретаций как социальный конфликт ценностей культуры (иерархизации ее форм по аксиологическим критериям), характерный для различных социальных субкультур. Проблема индивидуально-личностного «переживания» культуры и ее составляющих (норм, форм, канонов). Конфликт личности и общества как сугубо культурное противоречие между социальной нормой и ее личностной интерпретацией.

Социализация и инкультурация личности как процессы вхождения индивида в общество и его культуру. Социализация - освоение социальных норм адекватного поведения и коммуницирования, законов, норм и форм проявления социально-политической лояльности существующему порядку, иерархии социальных статусов и ролей. Инкультурация - освоение тонкостей этикета и собственной социальной роли, особенностей мировоззрения и оценок, обычаев и нравов, общей гуманитарной и религиозной эрудиции, принятой в данном обществе, допустимых границ индивидуальной интерпретации культурных образцов. Инкультурация как процесс, обеспечивающий не только воспроизводство «человека культурного», но и содержащий механизм осуществления изменений в культуре. Основные

стадии социализации и инкультурации: первичная (детская) и вторичная (взрослая) и их культурные особенности. Специфика процессов социализации и инкультурации в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществах.

Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие:

знание социальных норм проживания и взаимодействия с людьми, принятых в данном обществе;

знание культурно-ценностных ориентаций, характерных для данного общества;

знание языков социального общения и обмена информацией в этой среде;

знание краткосрочных параметров моды, символов престижности и т.п., характерных для данного общества в настоящее время.

Механизмы обретения культурной компетентности.

Тема 8. Проблемы типологизации культур. Исторические типы культуры (1ч.)

Культурное многообразие человечества. Локальность культур как результат различий в природных и исторических условиях бытия разных сообществ. Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия.

Сходство глубинных содержательных основ и ценностей большинства культур и своеобразие их конкретно-исторических форм. Этничность как культурный феномен, его происхождение и современные тенденции в этой области. Основные отличия этнических культур как «мемориальных» от социальных как «прогностических». Типология социальных субкультур: крестьянская (сельская), ремесленно-буржуазная (городская), элитарная, криминальная. Особенная роль субкультуры интеллигенции (интеллектуалов).

Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой индивидуальности. Причина подобных различий. Социокультурные причины ускоренного научно-технического западной цивилизации в последние века.

Исторические типы культуры. Культура первобытной эпохи.

Проблема целостности и дискретности культурно-исторического развития. Многообразие исторических форм существования культуры. Синхронный и диахронный анализ культурно-исторического бытия. Понятие «исторический тип культуры». Критерии выделения культурно-исторических типов. Типология и классификация культур: сущность и различие.

Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры и их характеристики.

Формирование древнейших культур с присваивающими технологиями. Первобытное стадо с неупорядоченными формами социальной и брачной активности. Сугубо адаптивный характер жизнедеятельности общин гоминид. Постепенное формирование более упорядоченных форм совместного существования людей. Род, брачные и кровнородственные отношения как древнейший тип организации и регуляции совместной жизни людей. Обычай и ритуал как основные средства управления общиной. Их значение для социального и культурного воспроизводства жизненного опыта. Генетико-родовой принцип экзистенциальных ориентаций: тотемизм, анимизм, культ «великого предка» и иные формы древнейшей проторелигиозности. Зарождение духовно-интеллектуальных и художественных форм отражения природного и социокультурного бытия людей. Раннепервобытное «искусство».

Трансформация раннепервобытного (родового) типа в позднепервобытный (территориально-племенной, варварский) тип социокультурной организации. Решение продовольственного вопроса. Переход к парным бракам и нуклеарным семьям как низовым ячейкам социальной жизни. Ранние формы производящей деятельности, имеющие

вероятный экстенсивный характер разделения функций труда , имущественного и социального неравенства. Увеличение демографической плотности заселенности территории как условие развития межплеменных контактов, обмена излишками продукции и культурными инновациями.

Зарождение мифов и мифологического типа сознания. Типология мифов как древнейшей формы упорядоченного мироощущения и мироотражения. Миф как ранняя форма символизации пространства и времени, а также вписывания самого человека в окружающий мир. Синкретичность сознания людей первобытной эпохи. Историческая судьба этого типа культуры.

Особенности земледельческих культур. Крестьянская культура как хранитель социального опыта и традиций позднепервобытной эпохи: экологическая обусловленность форм жизнедеятельности и нравов, существенная зависимость от природно-климатических условий местности при сравнительно незначительном участии в «большой истории» страны. Преимущественный консерватизм крестьянской культуры; выраженные пережитки мифологического сознания в традиционных формах быта и миропредставлений. Крестьянская духовная культура как развитие природно детерминированной мифологии варварского периода. Сельскохозяйственные праздники, обряды и ритуалы. Низкий уровень специализированности крестьянского труда. Эволюция крестьянской культуры под влиянием городской цивилизации. Специфические черты крестьянской культуры на Западе , в России и на Востоке.

Тема 9. Культура раннегородских доиндустриальных цивилизаций (1ч.)

Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с доиндустриальными технологиями материального и социального производства. Особенности и характерные черты древнего

ближневосточного и мезо-американского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов традиционной культуры. Феодалная эпоха как поздняя стадия рассматриваемого культурного типа; ее специфика на Западе и Востоке, в России. Ускорение процессов социальной значимости разделения труда, социальных функций и т.п. Возникновение городов и культуры городского типа, ориентированной на социальную престижность. Рождение письменности и политических (государственных) форм социального существования. «Осевое время» (по К.Ясперсу) - эпоха перелома в мироощущении людей середины I тыс. до н.э. Становление «систематических» религий, принципиально отличающихся от мифов и формирующих совершенно другой тип мировоззрения и ощущения истории. Появление личности, действующей на основе своих индивидуальных взглядов, лишь частично детерминированных социальными установками коллектива. Радикальная интенсификация разделения социальных функций в среде городского населения. Появление феномена власти и подчинения. Историко-идеологическая направленность экзистенциальных ориентаций обществ этого типа, адаптация к историческим условиям существования. Становление механизмов социальной регуляции с помощью сакрально санкционированного насилия. Рабовладение, феодализм и другие формы внеэкономического принуждения людей к труду. Экстенсивный характер технологий жизнедеятельности и социального воспроизводства, сословный тип социальной организации. Формирование сословных субкультур: аристократической, торгово-ремесленной, клерикальной, угнетаемых сословий. Рождение политической идеологии.

Политика, религия и социальная престижность как три главные составляющие становления элитарной (аристократической и клерикальной) субкультуры, основанной на принципе особенных социальных притязаний, конвертируемости власти в собственность, эксклюзивности социально значимого знания (и тем более герметических знаний), сословно-кастовой замкнутости, культа социального порядка и насильственных средств его

поддержания. Появление эксклюзивного заказа и заказчика на товары и услуги повышенного качества и цены. Выделение части ремесленников, работающих на подобные заказы (прообраза будущей интеллигенции). Рождение искусства в современном смысле слова. Повышение степени утонченности черт аристократической культуры. Наиболее общие культурные черты сословной эпохи. Историческая эволюция аристократической культуры; сложение первого «классового интернационала» именно в среде аристократии разных стран, объединенных типологической близостью своих социальных субкультур. Постепенная синтезация аристократической культуры с высшим слоем буржуазной в последние два века.

Тема 10. Культура индустриального и постиндустриального общества (1ч.)

Происхождение и основные признаки городских цивилизаций с индустриальными технологиями материального и социального производства. Причины и динамика перехода сообществ к интенсивным технологиям социальной практики и взаимодействий. Принципиальные различия между экстенсивным и интенсивным типами социальной деятельности. Теория модернизации. Формирование культуры национального типа с унифицированными социокультурными стандартами и стремлением к конвенциональным формам социальной регуляции жизни сообществ. Экономико-социальная направленность экзистенциальных ориентаций подобных обществ. Адаптация к продуктам и результатам собственной жизнедеятельности, формирующим и заполняющим среду обитания людей. Постепенное возобладание экономической стороны в социальной регуляции жизни сообществ. Специфика художественной культуры этой эпохи. Национальная культура как тип обыденной культуры и как основа специализированных культурных областей современной жизни. Особенности

формирования этого типа культуры на Западе и Востоке. Вклад России в европейскую культуру Нового времени.

Формирование социальной субкультуры городских производителей еще на стадии доиндустриальных цивилизаций и трансформация ее в комплекс субкультур индустриального общества (буржуазную, пролетарскую, интеллигентскую). Основные социокультурные признаки буржуазной субкультуры: принципы личной свободы и свободного предпринимательства, регулируемой общими для всех законами социальной конкуренции; понижение значимости сословных и религиозных ограничений в деятельности; преимущественно экономический тип социальной регуляции. Тоталитарный вариант индустриальной цивилизации (нацистский, коммунистический) и его особенности. Переходный тип с типологически интенсивными институтами государственного регулирования и производства и, одновременно, преобладанием экстенсивной традиции в обыденной сфере («развивающиеся общества»). Процессы сближения и слияния высших слоев элитарной и буржуазной субкультур.

Интеллигентская субкультура как специфическое порождение культурных процессов этой стадии развития, ее функции и особое положение по отношению к элитарной субкультуре. Интеллигенция, как группа специалистов высшей категории, вышедшая из среды буржуазной субкультуры, но «нанятая» и обслуживающая элитарную субкультуру. Интеллигенция как особый социальный слой носителей и интерпретаторов наиболее «рафинированного» знания и образного мироощущения, в его наиболее сложных формах. Феномен «русская интеллигенция» и его мировое значение.

Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с постиндустриальными технологиями материального и социального производства. Формирование нового социокультурного пространства, основанного на информационных технологиях и гарантированном производстве социальных благ. «Информационная

революция» второй половины XX века и ее последствия для социальной жизни людей. Переход от «книжной» к «экранной культуре». Культура, доставляемая «на дом» потребителю посредством электронных СМИ. Возрастание уровня специализированности форм социальной жизни и деятельности. Проблема культурной компетентности личности в условиях нарастающих потоков слабо систематизированной информации, роста плюральности и мультикультурности социальной среды. Формирование потребительского общества как адаптация к экспансии производителей социальных благ. Поиск средств ненасильственной социальной регуляции. Проблемы психологической адаптации человека в избыточной информационной среде.

Феномен массовой культуры и его транснациональный характер. Социальные истоки и функции массовой культуры. Массовая культура как «посредник» между специализированной и обыденной культурами современного человека, «адаптатор» сложных смыслов и понятий, вырабатываемых «высокой культурой», к инфантилизированному уровню интеллектуально-образных запросов потребителя. Основные формы и инструментарий массовой культуры (стандартизированное воспитание и образование, реклама, шоу-бизнес, массовые политические движения, паранаука и квазирелигия и т.п.). Манипуляция сознанием, вкусами и потребительскими запросами рядового человека. Массовая культура и политические кампании. Межкультурный синтез в системе массовой культуры.

Футуристические теории грядущего развития человечества. Концепции глобальной транснациональной информационной цивилизации. Теории цивилизационных войн и «конца истории». Концепция «ядерной зимы». Деятельность Римского клуба по прогнозированию будущего цивилизации. Реально возникающие проблемы демографического и экологического кризисов, истощения энергозапасов Земли и т.п. Прогнозируемые черты социокультурного будущего. Изменение социальной структуры сообществ:

деление их на меньшую часть высоко специализированных профессионалов с «интернациональным» статусом форм самореализации и демографическое большинство с низким уровнем образования, профессионализма и социальной конкурентно способности. Процессы локализации «классической» культуры как эталонной, но социально неактуальной и постепенного формирования транснационального культурного синтеза западной массовой и восточной традиционной культур как нового типа социокультурной обыденности основной массы городского населения. Процессы размывания культурной нормативности как ее главного свойства на протяжении истории.

Тема 11. Культура и процессы глобализации в современном мире (1ч.)

Глобальное и локальное в культуре. Культурный универсализм и культурный партикуляризм. Культурные универсалии. Массовая культура как главный элемент глобализации культуры. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма. Субкультура в условиях глобализации. Формирование нового типа личности. Становление новых форм художественной деятельности. Глобализация и судьба национальных культур.

Глобализация и антиглобализм. Дискуссия между концепцией конфликта цивилизаций (С. Хантингтон) и культурным космополитизмом. (У.Бек). Основные формы глобализации: диалог, коммуникация, гомогенизация, гибридизация (А.Пейтерс) и др. Концепция культурной глобализации (Р. Робертсон). Понятие и место глобализации в междивизиационном процессе.

Классические, неклассические и постклассические критерии развития науки. Разделение наук на социальные и гуманитарные. Две парадигмы исследования культуры: натурализм и культуроцентризм. Основные черты

натуралистической программы применительно к анализу явлений культуры. Превращение культурцентристской программы в общенаучную как следствие признания значимости культурного фактора в научном познании.

Тема 12. Методологические принципы исследования культуры (1ч.).

Интердисциплинарный характер культурологического знания. Герменевтика, диалог, принцип понимания. Классики культурологи об общих методологических принципах исследования культуры.

Онтологический смысл понятия культуры. Единство философского понимания культуры и множественность ее теоретических определений

Формулировка онтологического (метафизического) вопроса. Культура как форма человеческого бытия. Основания множественности возможных определений культуры. Культура и смысл. Различение свойства и значения в культуре. Природа символического. **Принципы философской герменевтики в культурологии и искусствоведении.** Предыстория герменевтики. Герменевтика как философский метод и метод гуманитарных наук. Понятие контекста, герменевтического круга. Герменевтика как теория и методология интерпретации. Культура как текст. **Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении.** Феноменология как философский метод. Понятие интенциональности. Идея жизненного мира и понятие культуры. **Этапы тематизации идеи культуры в истории философской мысли.** Тематизация как принцип рефлексии в философии, способ обозначения смысла феномена. Основные направления тематизации идеи культуры: человек, природа, общество, бог. «Техне» и «пайдейя» античной греческой мысли. Культура и культ средневековой философии. Становление философии культуры в новоевропейской философии. Идея кризиса культуры в конце XIX - нач. XX веков. Культуроцентризм современной философии. **Методы культурологического исследования**

Историко-генетический, историко-сравнительный методы. Метод включенного наблюдения, социопрагматический анализ, метод моделирования. **Антиномичность как принцип философской рефлексии современной культуры.** Философский смысл различия культуры и природы, культуры и цивилизации, нормативного и оценочного, нового и значимого. Антиномичность культуры и проблема кризиса культуры.

Культура как творчество. Смысл творчества. Уровни творческого процесса. Творческое произведение. **Культура в свете теории ценностей (аксиологии).** Становление философской теории ценностей. Критика теории ценностей в современной философии. Общие методологические предпосылки аксиологических исследований. Ценность, значение и смысл. Принципы изучения аксиосферы культуры. Ценности и истина. Ценность и полезность. Ценность и цель. Нормативное и ценностное в культуре. Иерархии ценностей в различных культурах. **Культура и этика.** Социальная, религиозная и природная теории морального сознания. Культурная релевантность моральных норм и проблема моральных универсалий. Возможность существования глобальной этики. **Философия языка и философия культуры**

Принципы лингвокультурологического анализа. Статус и проблематика философии языка в современной философии. Смысл «лингвистического поворота». Философские константы языка. Модели языка в различных философских течениях. Культурно-исторический подход к языку. Язык как выражение «духа народа» (В. Гумбольдт). Современное состояние проблемы лингвистической относительности. **Принципы философской герменевтики в культурологии и искусствоведении.** Предыстория герменевтики. Герменевтика как философский метод и метод гуманитарных наук, герменевтический круг. Герменевтика как теория и методология интерпретации. Культура как текст, контекст и подтекст.

Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении. Феноменология как философский метод. Понятие интенциональности. Идея жизненного мира и понятие культуры.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ (6)

час.

ТЕМА 1. Теория искусства в контексте развития религиозно-мифологического сознания (1ч.)

Особенность религиозно-мифологического сознания. Мифологический универсализм и принцип художественной метафоры. Витальность искусства и способов его восприятия. Религиозно-мифологические представления о природе и способы имитации природных явлений в искусстве Древнего Востока. Роль культов природы в формировании изобразительных принципов художественных канонов. Религиозно-символическая природа цвета, света, пропорциональных отношений канонов Древнего мира.

Античные теории имитации природы: понятие “imitation” в философии пифагореизма, понятие “mimesis” в философии Платона и Аристотеля и их влияние на античные каноны изобразительных искусств. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неоаристотелизма. “Канон” Поликлета в изложении Витрувия и пифагорейцев.

Вопросы для дискуссии:

1. Пропорция, ритм, симметрия и масштаб в искусстве Египта.
2. Пропорция, ритм, симметрия и масштаб в искусстве античности.
3. Содержание теории мимесиса у Платона, Аристотеля.
4. Теории пропорций Поликлета и Витрувия.

ТЕМА 2. Теория искусства в контексте развития религиозно-символического сознания (1ч.)

Особенность религиозно-символического сознания. Понятие трансцендентного и имманентного Бога. Религиозно-этический антиномизм мышления христианства и его воздействие на средневековую теорию искусств в Европе. Особенности византийской и латинской художественных теорий.

Дионисий Ареопагит, Августин, Боэций - как родоначальники богословской теории искусств.

Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье. Г.Палама, Р.Бэкон, Ф.Аквинский, Вителло - и теории света, цвета и перспективы позднего средневековья.

Вопросы для дискуссии:

1. Теория света, цвета и перспективы Дионисий Ареопагит.
2. Теория света, цвета и перспективы- Августин, Боэций.
3. Теория света, цвета и перспективы Г.Палама.
4. Теория света, цвета и перспективы Ф.Аквинский, Вителло.

ТЕМА 3. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире (1ч.)

Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса.Познание природы как системы естественных аллегорий , отражающих природу Божественного промысла. Влияние средневековой университетской схоластики на формировании теории света, цвета и перспективы.Аристотелизм и платонизм в ренессансной теории искусств. Универсалистский характер теоретических рассуждений Л-Б.Альберти. Роль средневекового символизма и античного пантеизма в формировании теоретических взглядов Л.Б.Альберти.Трансформация схоластического понятия “оптики” , как “цветка всей философии”(Р.Бэкон) в ренессансную теорию “перспективы”.Связь теории “зрительной пирамиды” Альберти со средневековой концепцией света, падающего “прямо и перпендикулярно, так

как он не отбрасывает Благодать и не отклоняет ее от прямого направления, ведущего на путь совершенной жизни...Прямота зрения принадлежит одному Богу.” (Р.Бэкон)

Пифагореизм, аристотелизм и августицианство в теоретическом осмыслении Л.-Б.Альберти. Аллегорический образ природы и принципы истолкования античной теории “mimesis” в трактатах Л.Б.Альберти. Влияние трактата Луки Пачоли “О божественной пропорции” на ренессансную теорию искусств. Пропорциональность как принцип природы.

Теория света, цвета, пропорциональных отношений и перспективы в трактатах Леонардо да Винчи. Роль естественнонаучного знания в формировании художественной теории Леонардо. Влияние Альберти на теоретические взгляды Леонардо да Винчи. Понятие живописи как “науки глаза”. Роль центрального луча “зрительной пирамиды” в смыслообразовании композиции. Особенности психологии зрительного восприятия природы в теоретических трактатах Л.-Б.Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера..

Особенности восприятия природных явлений в контексте ренессансного истолкования теории “mimesis”. Астрологические представления о взаимосвязи природных явлений, человека и космоса.

Платоновская академия и теоретические взгляды М.Фичино и Пико де Мирандоллы. Роль ренессансной астрологии в формировании психологии восприятия искусства. Приоритет слухового восприятия над зрительным. Роль воображения и умозрения в восприятии искусства. Роль музыкальной гармонии в восприятии искусства. Приоритет чувства и воображения в теоретических рассуждениях Микельанжело, Д.Вазари - “рисунок как видимое выражение и разъяснение понятия, родившегося в уме художника”. Винченцо Данти “О совершенных пропорциях”.

Вопросы для дискуссии:

1. Теория света, цвета и пропорций Л.-Б.Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера.

2. Теория света, цвета и пропорций М.Фичино и Пико де Мирандоллы

3. Теория Д.Вазари

4. Теория Винченцо Данти.

ТЕМА 4. Теория искусств в контексте развития стилей барокко, классицизма и реализма (1ч.)

Влияние теоретических взглядов ренессансных неоплатоников на формировании художественной теории к.16-17 веков. Дж. П. Ломаццо “Трактат об искусстве живописи” и теоретическое обоснование маньеризма- “ живопись есть орудие, сохраняющее сокровища памяти, ибо писанина ничто иное как живопись светлым и темным” Эмблематическая композиция как “сокрытое таинство природы и морали , способное побуждать сердца к свободным и смелым поступкам”.

Деятельность Академии рисунка во Флоренции. Теоретические взгляды Федерико Цуккарро. Деятельность Ф. Цуккарро по основанию и организации деятельности Академии св. Луки в Риме. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма. Академические диспуты о красоте, рисунке и композиции.

Диспуты Цуккарро о роли рисунка как способа формообразования идеи. Трактат Ф. Цуккарро “Идея скульпторов, живописцев и архитекторов”. Диспут Агуччи и Доменикино о красоте и приоритете поэзии над живописью.

Влияние “Риторики” Аристотеля на литературный критицизм 17 века и художественную теорию барокко и классицизма. Живопись как “ожившая поэзия”. Эмблематика текста и композиции.

Трактат Дж. Беллори “Идея живописца, скульптора и архитектора, избранная от естественных красот, превосходящая природу.”Роль теоретических взглядов Беллори в формировании эстетических принципов

классицизма. Н.Пуссен и Джанбатисто Марино. Роль разума и чувства, знания и воображения в теории “модусов” Н.Пуссена.

Французская академия художеств и ее связь с итальянской академией св.Луки. Влияние флорентийского неоплатонизма на французскую теорию искусств. Влияние филологических исследований на теорию изобразительных искусств. Теоретические взгляды А. Ронсара и представителей “Плеяды”, их влияние на художественную теорию 17 в. “Иероглифика” П. Валериано и влияние ренессансной египтологии на теорию искусств. Роже де Пиль и теория французского классицизма 17 в.

Материалистические взгляды Декарта и Спинозы и их влияние на голландский реализм 17 века.

Деятельность А.Р. Мэнгса и И. Винкельмана в Риме. Формирование основ римского неоклассицизма 18 в. Идеализация античности. Поиск “высокого стиля” Вьеном и Давидом. Формирование основ “революционного классицизма” во Франции.

Просветительский деизм и социально-демократические ценности в искусстве. Массонство 18 века и поиск “внутреннего человека”.

Ж.-Б Дюбо “Критические размышления о поэзии и живописи”. Роль чувственного восприятия - “Копия предмета- копия страсти”. Поэзия-источник живописи.

“Салоны” Д.Дидро и теоретические основы просветительского реализма. “Анализ красоты” У.Хогарта. Грамматические принципы формирования языка изобразительных искусств. Д. Рейнольдс и просветительский классицизм в Англии.

Вопросы для дискуссии:

1. Ломаццо и его трактат.
2. Цуккарро и его труды.
3. Трактат Д. Беллори.
4. Винкельман –достижения в теории и истории культуры и искусства.
5. Дюбо Ж.Б. –роль чувственного восприятия.

6. Д. Дидро – теоретические основы просветительского реализма.

ТЕМА 5. Теоретические основы художественных концепций романтизма (1ч.)

Природный универсум в художественной теории романтизма. Теория искусства У. Блэйка и английских прерафаэлитов. Роль мифа и мистификация природы. Шеллинг, Новалис, Геррес и идеи слияния философии , искусства и религии . Религиозно-символические теории и истории культуры и искусства и ориентализм 19 в.

Теоретические взгляды Гете . Романтическая “теология природы” и “Хроматика” Гете. Принцип “абстрагирования духовного из материального” рассеечение зрения и зримого, видения и видимого. Свет как: акт тела, особое тело, бестелесное качество. Роль средневековой схоластики в теоретических рассуждениях романтизма. Интерпретация света, цвета и пропорциональных отношений в контексте средневековых оптик. О.Рунге, К.Д.Фридрих.

Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства. Программная семантизация живописной техники и материала. Возрождение культовой функции художественной практики Поиск соответствия между первичными творческими силами и первоосновами живописного произведения.

Концепции абстракции и формы в художественных манифестах 1 половины XX в.

П. Мондриан «Неопластицизм: основные принципы пластического равновесия», Ле Корбюзье и А. Озанфан «Пуризм», В. Кандинский «О духовном в искусстве», Эль Лисицкий «А. и пангеометрия», К. Малевич «К вопросу о о подражании в искусстве», П. Пикассо «Пикассо говорит», Г. Аполлинер «О предмете современной живописи».

Интерпретация формы в художественных концепциях 2 половины XX века. Роберт Моррис «Заметки о скульптуре 1-3», «Заметки о скульптуре 4: по ту сторону объектов», Р.Д. Паркер «Архитектоника памяти: конструкция формы – конструкция мысли». Архитектура как метафора формы.

Вопросы для дискуссии:

1. Теории Шеллинга и Новалиса.
2. П. Мондриан.
3. Кандинский – теория искусства.
4. Р.Д. Паркер – смысл теории.

ТЕМА 6. Теоретические основы художественных концепций модернизма и постмодернизма (1ч.)

Теоретические основы искусства П. Мондриана, П.Клее, В.Кандинского

Психоанализ и роль природы бессознательного в художественной теории сюрреализма. С.Дали и “метод автоматического письма”. Ж. Лакан и психоаналитический структурализм. Слово как связь с “сверхреальностью”, поэзия, как мост между структурностью и бессознательным. Поэтический текст как психоаналитическая беседа.. ЧАС. Дженкс “Язык архитектуры постмодернизма”. Лингвистические принципы архитектурной теории. Р.Д. Паркер “Архитектоника памяти: конструкция формы - конструкция мысли”. Архитектура как метафора формы.

Семиотические теории искусства. К.Леви-Стросс “Мифологичные. Сырое и вареное”. Живопись, как язык элементов, порожденных комбинаций элементов, восходящих к общему коду. Изоморфизм природы и культуры. М.Шапиро “Некоторые проблемы семиотики визуального искусства”. Пространство изображения и средства создания знака- образа”. Б.Успенский “Семиотика иконы”.

Постструктуралистская и постмодернистская рефлексия языка искусства. Р.Барт “Риторика образа”, изображение как текст, понятие полисемии,

“Camera Lucida”- изображение как знаковая система, как поле трансформирующихся смыслов. Ж. Деррида “Грамматология” - понятие деконструкции, У.Эко “Отсутствующая структура” архитектура как принцип исторического ассоциирования.

Растворенность художественного сознания в предметной среде. Размывание границ между жизнью и искусством. Природа как искусство. Слияние художественного и витального. Искусство в рамках философии телесности. Живопись как феноменология телесности -М. Фуко “Слова и вещи. Археология гуманитарных наук”. Ж.Делез. Ф.Гваттари. “Что такое философия?” - живопись как онтология телесности. Роль аффектов, перцептов, понятие “ритурнели”. Флинт Скаер «Живопись после искусства?»

Вопросы для дискуссии:

1. З.Фрейд и его теория.
2. ЧАС.Дженкс и его теория.
3. Б. Успенский «Семиотика искусства».
4. М. Баксандалл – теория языка искусств.
5. Р. Барт – риторика образа.
6. М. Фуко и его подход к искусству.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

(18 час., в том числе 10 час. с использованием методов активного обучения)

Практические занятия (18_час.)

Занятие 1. Предметная область теории и истории культуры (1ч.)

Место культурологии в системе современного гуманитарного знания. Специфика «наук о природе» и «наук о духе» в свете исторического,

философского, социологического и культурологического знания. Факторы, обусловившие выделение культуры в самостоятельный предмет изучения.

Множественность определения феномена культуры. Оппозиция понятий *cultura-natura*. Культура и природа: противоречивый характер их взаимодействия. Культура как «вторая природа», искусственный мир, созданный руками человека. Дилемма «естественного» и «искусственного»; «органического» и «механического»; «человеческого» и «божественного»; «случайного» и «провиденциального» как средоточие проблем определения сущности культурного процесса. Формирование основных мировоззренческих и методологических установок в изучении культуры: теоцентризм, натуроцентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные философские концепции культуры: аксиологическая, символическая, креативно-деятельностная и др. Культура в свете специально-научного знания.

Культура и история: особенности рассмотрения культурных явлений в философии истории. Трактовка культуры с позиций эволюционизма и историцизма. Неоэволюционизм о сущности культуры. Характерные черты исторических методов исследований культуры. Синхронный и диахронный анализ культурных феноменов. Социологический и этнографический ракурс изучения культуры. Культура в свете лингвистики и искусствознания.

Общее и отличное в понимании культуры в рамках специально-научного и культурологического знания. Особый ракурс интерпретации мира с позиций культурологии. Теоретическая и прикладная составляющие в культурологии. Культурология как основание синтеза современных гуманитарных наук, как общемировоззренческая дисциплина, новый способ объяснения социальных и антропологических процессов современности. Методы изучения культуры: историко-типологический, историко-генетический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, системный, феноменологический, герменевтический и др.

Критический анализ возможности применения к исследованию явлений культуры синергетического подхода. Современные научные дискуссии о предметном поле культурологии.

Объективные и субъективные условия бытия культуры. Субъекты культуры и агенты культуры. Проблема субстанциональности и атрибутивности культуры.

Социально-интегративная природа культуры. Проблема целеполагания в культуре и определение смыслов культурного бытия. Культура как нормативная основа коллективного существования и жизнедеятельности людей. Основные средства культуры, скрепляющие общество в единое целое: язык, традиция, социальная упорядоченность.

Культурные универсалии: основные подходы к их выделению и атрибуции. Универсальное и особенное в культуре. Понятие локальных культур и факторы их развития: характер экосистемы; геополитическое и этнокультурное окружение; типы хозяйственной деятельности; своеобразие миропонимания, отраженное в культурной картине мира и образе жизни. Сущность и культурные основания образа жизни людей; культурно-развивающий, рекреативный и коммуникативный аспекты.

Феномен социокультурной повседневности. Образ жизни как сумма преимущественно внеинституциональных, нормативно-обыденных форм социального бытия членов общества. Понятие социокультурной жизни людей, стратифицированность и дифференцированность как ее основные характеристики.

Обыденная сфера жизни и ее культурные особенности: стихийность усвоения культурных норм в процессе общей социализации и инкультурации, устойчивость неформальной и неинституализированной регуляции поведения и аккультурации индивида и группы, доминирующая традиционность форм и содержаний обыденной жизни.

Специализированная сфера жизни и ее культурные особенности: институционализированный характер овладения ею, высокий уровень

специализации социальных притязаний, специфика мировоззрения и ценностных ориентаций личности.

Традиционный и инновативный типы социокультурной деятельности, их конкретные формы в истории мировой культуры. Культура как социальный опыт - сумма знаний и представлений людей о допустимых нормах и порядках их коллективного существования и формах жизнедеятельности. Различие социального опыта разных обществ как источник культурного многообразия человечества.

Культура как исторически складывающаяся «социальная конвенция» коллективного сосуществования людей.

Тип культуры как тип социальной солидарности, объединяющий данное общество.

Занятие2. Динамика культуры (1ч.)

Культура в контексте исторического времени. «Историческая» типология культуры: дикость, варварство, цивилизация. Современные представления о соотношении культуры и цивилизации. Основные характеристики цивилизованного состояния общества. Цивилизационные подходы к типологии культуры. Историческое измерение культуры и его влияние на представления о сущности человека, методах его совершенствования, смыслах бытия в культуре. Происхождение культуры как познавательная проблема. Культурогенез как особый тип культурной динамики. Порождение культурных инноваций, стимулируемых внешними причинами (адаптация сообществ к противоречиям с природным и социальным окружением) и внутренними социокультурными процессами (саморазвитие сообществ под влиянием внутренних социальных противоречий). Дифференциация культурных явлений с точки зрения задач изучения их генезиса.

Причины и этапы зарождения культуры в целом как специфической социальной функции и модальности человеческого бытия. Культура как новая форма разумной жизни. Социальное поведение животного и человеческая турсообразная деятельность: сходства и различия. Этологические концепции культурогенеза как усложнения форм поведения. Культура как итог качественного скачка в развитии человеческого мозга, становлении разума, абстрактного мышления и языка. Формирование культуры как процесс накопления социального опыта коллективной жизнедеятельности людей. Основные подходы к пониманию культурного прогресса и его критериям. Движущие силы прогрессивного развития культуры. Относительность прогресса в культуре. Культурные стагнации. Возможные причины культурных стагнаций в культурном развитии. Соотношение культурного и социального прогресса. Объективная потребность в постоянном обновлении культуры. Диалектика традиций и новаций. Понятие культурной преемственности и проблема отбора культурных эталонов и ценностей. Социальные факторы культурной динамики. Основные теоретические модели динамического развития культуры: циклическая, линейная, волновая, стохастическая. Проблема направленности культурно-динамических процессов. Фазы, формы и механизмы культурной динамики. Культурный кризис: причины, признаки, проявления, возможные способы преодоления.

Вопросы к дискуссии:

Культурогенез как особый тип культурной динамики.

Основные теоретические модели динамического развития культуры: циклическая, линейная, волновая, стохастическая.

Культурный кризис: причины, признаки, проявления, возможные способы преодоления.

Занятие 3. Культура как совокупный духовный опыт (1ч.)

Культура - результат духовного освоения мира человеком. Потребность людей в масштабном, многоаспектном и систематизированном знании об окружающем мире, самом человеке и допустимых формах человеческой деятельности и взаимоотношений. Культура как основной способ познания и усвоения этих знаний. Основные способы и институты собирания, аккумуляции, систематизации и рефлексии социально значимых знаний.

Знание как «культурный текст» и как информация. Знание научное (измеряемое, проверяемое и доказуемое) и вненаучное. Тексты вербальные и невербальные: проблема понимания и интерпретации. Конвенциональность культуры. Культура как принятая в данном обществе система получения и интерпретации знаний.

Способы отражения и систематизации знаний в культуре: мировосприятие, мироощущение, мировоззрение. Образ мира в культуре: средства его построения и фиксации. Культурная картина мира: ее историческая, социальная, психологическая обусловленность. Элементы культурной картины мира, механизмы ее возникновения. Типология культурных картин мира.

Формы объективации культурных картин мира: миф, культ, искусство, наука и т.д.

Картина мира и ценностное «ядро» культуры.

Типология ценностей. Иерархия ценностей в культуре: механизмы ее выработки, способы построения, сохранения и корректировки. Причины и способы смены ценностных иерархий. Феномен антиценности.

Носители идеалов и ценностей в культурном процессе. Феномен маргиналов. Понятие контркультуры.

Контркультурные явления в современном обществе. Культура «официальная». Характерные черты оппозиционной культуры в контексте современного российского общества.

Вопросы к дискуссии:

Культурная картина мира: ее историческая, социальная, психологическая обусловленность.

Типология ценностей. Иерархия ценностей в культуре: механизмы ее выработки, способы построения, сохранения и корректировки.

Занятие 4. Культура как знаково-символическая система (1ч.)

Культура как универсальная знаковая система.

Формы и способы кодификации культурной картины мира. Понятие культурного кода. Атрибуция культурных кодов.

Культура как язык. Знак и смысл, взаимодействие которых лежит в основе культурного кода. Язык и мифология как древнейшие способы символизации мира. Образ (религиозный, художественный) как особый тип культурного кода и его знаковая специфика. Более поздние технологии фиксации символизированного мира: письменность, книгопечатание, технические способы записи, хранения и передачи информации. Характерные особенности дописьменных, письменных и «постписьменных» культур. Виртуальная реальность и ее культурные перспективы.

Культура как система символов (знаков) информационно-коммуникативного поля жизни людей. Соотнесенность познавательной и символизирующей (знаковой) деятельности. Символические порядки в культуре.

Функции символа в культуре. Проблема почтения символического текста. Способы символизации мира в исторической ретроспективе. Символизация в художественной и религиозной практике. Средства массовой информации как новая форма социальной коммуникации и становление новой «символической реальности». Символические теории культуры и искусства: их оценка и критический анализ.

Вопросы к дискуссии:

Культура как система символов (знаков) информационно-коммуникативного поля жизни людей.

Символические теории культуры и искусства: их оценка и критический анализ.

Занятие 5. Структурно-функциональный подход к анализу культуры (1ч.)

Особенности структурно-функционального анализа культуры.

Взаимосвязь структуры и функций культуры. Понятие «структура» культуры. Вертикальный и горизонтальный «срезы» культуры.

Структура культуры как результат разделения труда и социальных функций между людьми.

Механизмы взаимовлияния материальных и духовных компонентов культуры: специфические особенности производства вещей и производства идей.

Роль и место вещей в культуре. «Археология вещей» М.Фуко. Понимание процессов опредмечивания и распределения в современной культурологии. Вещь как посредник. Предметные ценности культуры: проблемы их атрибуции и сохранения. Музеи как «искусственная культурная среда для измерения вещей» (М.Фуко) Предметный мир современной культуры: его особенности и статус. Культура как комфортность. Дилемма «иметь или быть» в современных культурных контекстах. Материальные и духовные ценности. Культура как совокупность материальных ценностей человечества. Инструментализм культуры.

Технико-технологические основания культуры: критерии их развития и влияния на духовную сферу культурного бытия. Критика преувеличения роли материального фактора в культурной динамике. Относительность материально-технического прогресса и его двойственные результаты.

Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриального типов культуры.

Обыденная культура и комплекс специализированных культур. Феномен повседневности, традиционного образа жизни, исторически сложившихся ментальностей. Культура социальной организации и регуляции (хозяйственная, политическая и правовая). Культура познания и отражения мира (философская, научная, религиозная и художественная). Культура социальной коммуникации (язык, образование, просвещение, воспитание, СМИ). Культура рекреации и воспроизводства человека (физическая, медицинская, досуговая, сексуальная). Феномен культурного института. Культурно-просветительные институты (библиотеки, музеи, туризм).

Виды, формы и сферы культуры. Религия как социокультурный институт. Характеристика основных черт религиозной культуры. Соотношение между религиозными и светскими началами в культуре. Значение секуляризации для культурного развития. Связь религии с культурной средой. Типология культуры по отношению к религиозным комплексам. Анализ теории религиозного синтеза как основания для культурной эволюции западного мира..

Мораль как явление культуры.

Нравственная культура общества и личности. Механизмы моральной детерминации культурного развития. Культурные установки и моральный выбор. Кризис морали как важнейшая проблема современной культуры.

Художественная культура как специализированная совокупная сфера различных форм искусства. Социальные функции художественной культуры как инструмента познания и моделирования мира, а также транслятора социокультурного опыта и ценностей. Воздействие социально-исторических факторов на художественный процесс. Стили искусства как стили культуры. типы соотношения художественной и культурной картин мира. Концепция «смерти искусства»: формы ее обоснования и культурные стратегии преодоления означенной ситуации.

Философская культура:

Философия как предельно общий уровень систематизации и рефлексии социально значимых знаний. Природа философских проблем, структура философского знания, философия как мировоззрение и его основные типы. Философия и другие области культуры.

Научная культура:

Наука как специфический способ познания мира, основанный на выработке и систематизации объективных знаний о действительности. Социокультурные предпосылки науки. Наука в разных социальных и культурных контекстах, в западных и восточных культурах.

Наука - техника - культура: проблема их взаимосвязи и взаимовлияние. Механизмы культурной детерминации научного познания.

Вопросы к дискуссии:

Художественная культура как специализированная совокупная сфера различных форм искусства.

Структурно-функциональный метод изучения культуры и искусства.

Занятие 6. Системный анализ культуры. Миф как символическая форма культуры (1ч.)

Характеристика культуры как особой системы: проблема обеспечения целостности, единства, идентичности, самовоспроизводимости культуры. Культурные subsystemы. Критерии субкультурной стратификации. Механизмы возникновения субкультур. Семантика субкультурного мира. Универсальное и стратифицированное в культуре общества.

Структурная неоднородность символического поля культуры и динамики его изменчивости в зависимости от социальной детерминации. Культура как деятельность. Разделение труда (социальных функций) между людьми в ходе их совместного существования как культурный процесс.

Формирование социально стратифицированных субкультур различных сословий. Субкультуры в контексте современного общества.

Изменчивость культуры как ее имманентное свойство. Консервативная и модернизационная тенденции культурного развития.

Оппозиция культурной динамики и статики (изменчивости и устойчивости). Понятие традиции, социологический и аксиологический аспекты ее исследования. Традиция как трансляция стереотипно-организованного опыта. Единство наследования и изменения культурного опыта. Изменение в исторической преемственности - проблема «выбора исторического прошлого». Роль традиции в сохранении и упрочивании социальной целостности. Этническая, политическая, конфессиональная традиционность. Стереотипизация опыта и уплотнение «социальных» связей. Культурная вариативность. Интерпретация, творчество - индивидуализированное культурное пространство, относительно освобожденное от принудительной регламентации. Культурная традиция и инновация как баланс центробежных и центростремительных сил в культурной динамике.

Основные типы временной изменчивости культуры. Адаптация культурных систем к внешним природным и историческим условиям. Созревание и разрешение внутренних социальных противоречий в культурных системах. Изменчивость путем порождения инноваций и методом трансформации имеющихся форм. Проблема усвоения инновации, ее стандартизации, превращения в тривиальную норму культуры. Феномен модернизации культуры и перемены общего типа социального устройства общества. Изменчивость по типу вариаций традиционных форм и интерпретации образных и интеллектуальных объектов культуры. Борьба природного и культурного начал, социального долга и личного интереса в человеке как одна из причин изменчивости в культуре. Расширение масштабов человеческой деятельности, ускорение динамики научно-технического развития и связанных с ним изменений в формах и содержании

жизни, усложнение структуры искусственной среды и превращение ее в самовоспроизводящуюся систему. Проблема адаптации человека к результатам собственной социальной практики.

Основные подходы к объяснению сущности мифа, его значения и роли в культурном процессе. Миф в зеркале слова. Мифосемантика. Культурная «археология» мифа. Особенности мифологической картины мира. Логика мифа.

Ритуал и обряд как способы существования мифа. Структура ритуала. Ритуально-обрядовые игры и их символическая интерпретация.

Общекультурные функции обрядово-ритуальной деятельности. Ритуал и обряд в контексте современной культуры.

Миф и магия: «магические инструменты познания». Виды магии. Магия архаическая и современная: общее и отличное. Причины активизации обрядово-магической деятельности в современном обществе. Причины и культурное значение неоязычества и неоготики для современного социума.

Процессы ремифологизации в современной культуре: сущность, формы, последствия. Мифы современной культуры.

Мифологические коды культуры.

Вопросы к дискуссии:

Характеристика культуры как особой системы: проблема обеспечения целостности, единства, идентичности, самовоспроизводимости культуры.

Основные типы временной изменчивости культуры.

Проблема адаптации человека к результатам собственной социальной практики.

Миф и магия: «магические инструменты познания».

Мифы современной культуры.

Занятие 7. Взаимодействие культур (1ч.)

Проблемы символических оснований межкультурных коммуникаций и способы ее решения в современной культурологии. Типы межкультурного диалога. Вербальная и невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. Установки и стереотипы в межкультурных контактах.

Ценностные основания межкультурных коммуникаций.

«Культурный инвентарь» и его значение для сохранения культурной преемственности. Память культуры и память человека: памятник в контексте культуры. Охрана памятников культуры: критерии корректности их интерпретации и атрибуции. Объем культурного наследия. Типы культурно-исторического наследования. Диалог культуры во времени и пространстве: особенности протекания. Основные закономерности межкультурной коммуникации. Механизмы, способы, уровни культурных взаимодействий.

Проблема сохранения и использования культурного наследия. Культура как метаценность.

Культура - опыт проживания жизни этносом. Этнос и его культурные характеристики. Культура и нация. Отражение особенности национального характера в культуре. Национальный образ мира и культурная картина мира: соотношение и взаимодействие. Вопрос сохранения национально-культурной самобытности и охранительные механизмы культуры. Феномен культурного изолюционизма и его последствия.

Мультикультурализм как явление современной цивилизации.

Понятие культурного плюрализма. Основные стратегии культурного взаимодействия. Становление новых цивилизационных отношений. Культура информационного общества.

Проблема сохранения культуры и цивилизации в контексте глобальных проблем XXI века.

Вопросы к дискуссии:

Ценностные основания межкультурных коммуникаций.

Мультикультурализм как явление современной цивилизации.

Занятие 8. Культура и личность (1ч.)

Культура как антропологический феномен. Детерминация личности социокультурной системой; человеческая личность как «продукт», «исполнитель» и «творец» культуры, ее форм и образцов. Личность в истории культуры. Проблема интерпретации культурных форм как основная проблема бытия культуры в обществе. Конфликт интерпретаций как социальный конфликт ценностей культуры (иерархизации ее форм по аксиологическим критериям), характерный для различных социальных субкультур. Проблема индивидуально-личностного «переживания» культуры и искусства и составляющих (норм, форм, канонов). Конфликт личности и общества как сугубо культурное противоречие между социальной нормой и ее личностной интерпретацией.

Социализация и инкультурация личности как процессы вхождения индивида в общество и его культуру. Социализация - освоение социальных норм адекватного поведения и коммуницирования, законов, норм и форм проявления социально-политической лояльности существующему порядку, иерархии социальных статусов и ролей. Инкультурация - освоение тонкостей этикета и собственной социальной роли, особенностей мировоззрения и оценок, обычаев и нравов, общей гуманитарной и религиозной эрудиции, принятой в данном обществе, допустимых границ индивидуальной интерпретации культурных образцов. Инкультурация как процесс, обеспечивающий не только воспроизводство «человека культурного», но и содержащий механизм осуществления изменений в культуре. Основные стадии социализации и инкультурации: первичная (детская) и вторичная (взрослая) и их культурные особенности. Специфика процессов социализации и инкультурации в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществах.

Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие:

знание социальных норм проживания и взаимодействия с людьми, принятых в данном обществе;

знание культурно-ценностных ориентаций, характерных для данного общества;

знание языков социального общения и обмена информацией в этой среде;

знание краткосрочных параметров моды, символов престижности и т.п., характерных для данного общества в настоящее время.

Механизмы обретения культурной компетентности.

Вопросы к круглому столу:

Проблема индивидуально-личностного «переживания» культуры и искусства и составляющих (норм, форм, канонов).

Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие.

Занятие 9. Проблемы типологизации культур. Исторические типы культуры (1ч.)

Культурное многообразие человечества. Локальность культур как результат различий в природных и исторических условиях бытия разных сообществ. Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия.

Сходство глубинных содержательных основ и ценностей большинства культур и своеобразие их конкретно-исторических форм. Этничность как культурный феномен, его происхождение и современные тенденции в этой области. Основные отличия этнических культур как «мемориальных» от социальных как «прогностических». Типология социальных субкультур: крестьянская (сельская), ремесленно-буржуазная (городская), элитарная, криминальная. Особенная роль субкультуры интеллигенции (интеллектуалов).

Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой

индивидуальности. Причина подобных различий. Социокультурные причины ускоренного научно-технического западной цивилизации в последние века.

Исторические типы культуры. Культура первобытной эпохи.

Проблема целостности и дискретности культурно-исторического развития. Многообразие исторических форм существования культуры. Синхронный и диахронный анализ культурно-исторического бытия. Понятие «исторический тип культуры». Критерии выделения культурно-исторических типов. Типология и классификация культур: сущность и различие.

Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры и их характеристики.

Формирование древнейших культур с присваивающими технологиями. Первобытное стадо с неупорядоченными формами социальной и брачной активности. Сугубо адаптивный характер жизнедеятельности общин гоминид. Постепенное формирование более упорядоченных форм совместного существования людей. Род, брачные и кровнородственные отношения как древнейший тип организации и регуляции совместной жизни людей. Обычай и ритуал как основные средства управления общиной. Их значение для социального и культурного воспроизводства жизненного опыта. Генетико-родовой принцип экзистенциальных ориентаций: тотемизм, анимизм, культ «великого предка» и иные формы древнейшей проторелигиозности. Зарождение духовно-интеллектуальных и художественных форм отражения природного и социокультурного бытия людей. Раннепервобытное «искусство».

Трансформация раннепервобытного (родового) типа в позднепервобытный (территориально-племенной, варварский) тип социокультурной организации. Решение продовольственного вопроса. Переход к парным бракам и нуклеарным семьям как низовым ячейкам социальной жизни. Ранние формы производящей деятельности, имеющие вероятный экстенсивный характер разделения функций труда, имущественного и социального неравенства. Увеличение демографической

плотности заселенности территории как условие развития межплеменных контактов, обмена излишками продукции и культурными инновациями.

Зарождение мифов и мифологического типа сознания. Типология мифов как древнейшей формы упорядоченного мироощущения и мироотражения. Миф как ранняя форма символизации пространства и времени, а также вписывания самого человека в окружающий мир. Синкретичность сознания людей первобытной эпохи. Историческая судьба этого типа культуры.

Особенности земледельческих культур. Крестьянская культура как хранитель социального опыта и традиций позднепервобытной эпохи: экологическая обусловленность форм жизнедеятельности и нравов, существенная зависимость от природно-климатических условий местности при сравнительно незначительном участии в «большой истории» страны. Преимущественный консерватизм крестьянской культуры; выраженные пережитки мифологического сознания в традиционных формах быта и миропредставлений. Крестьянская духовная культура как развитие природно детерминированной мифологии варварского периода. Сельскохозяйственные праздники, обряды и ритуалы. Низкий уровень специализированности крестьянского труда. Эволюция крестьянской культуры под влиянием городской цивилизации. Специфические черты крестьянской культуры на Западе, в России и на Востоке.

Вопросы к дискуссии:

Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия.

Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой индивидуальности.

Типология и классификация культур: сущность и различие.

Особенности земледельческих культур.

Занятие 10. Культура раннегородских доиндустриальных цивилизаций (1ч.)

Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с доиндустриальными технологиями материального и социального производства. Особенности и характерные черты древнего ближневосточного и мезо-американского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов традиционной культуры. Феодалная эпоха как поздняя стадия рассматриваемого культурного типа; ее специфика на Западе и Востоке, в России. Ускорение процессов социальной значимости разделения труда, социальных функций и т.п. Возникновение городов и культуры городского типа, ориентированной на социальную престижность. Рождение письменности и политических (государственных) форм социального существования. «Осевое время» (по К.Ясперсу) - эпоха перелома в мироощущении людей середины I тыс. до н.э. Становление «систематических» религий, принципиально отличающихся от мифов и формирующих совершенно другой тип мировоззрения и ощущения истории. Появление личности, действующей на основе своих индивидуальных взглядов, лишь частично детерминированных социальными установками коллектива. Радикальная интенсификация разделения социальных функций в среде городского населения. Появление феномена власти и подчинения. Историко-идеологическая направленность экзистенциальных ориентаций обществ этого типа, адаптация к историческим условиям существования. Становление механизмов социальной регуляции с помощью сакрально санкционированного насилия. Рабовладение, феодализм и другие формы внеэкономического принуждения людей к труду. Экстенсивный характер технологий жизнедеятельности и социального воспроизводства, сословный тип социальной организации. Формирование сословных субкультур: аристократической, торгово-ремесленной, клерикальной, угнетаемых сословий. Рождение политической идеологии.

Политика, религия и социальная престижность как три главные составляющие становления элитарной (аристократической и клерикальной) субкультуры, основанной на принципе особенных социальных притязаний, конвертируемости власти в собственность, эксклюзивности социально значимого знания (и тем более герметических знаний), сословно-кастовой замкнутости, культа социального порядка и насильственных средств его поддержания. Появление эксклюзивного заказа и заказчика на товары и услуги повышенного качества и цены. Выделение части ремесленников, работающих на подобные заказы (прообраза будущей интеллигенции). Рождение искусства в современном смысле слова. Повышение степени утонченности черт аристократической культуры. Наиболее общие культурные черты сословной эпохи. Историческая эволюция аристократической культуры; сложение первого «классового интернационала» именно в среде аристократии разных стран, объединенных типологической близостью своих социальных субкультур. Постепенная синтезация аристократической культуры с высшим слоем буржуазной в последние два века.

Вопросы к дискуссии:

Особенности и характерные черты древнего ближневосточного и мезо-американского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов традиционной культуры.

Занятие 11. Культура индустриального общества и постиндустриального общества (1ч.)

Происхождение и основные признаки городских цивилизаций с индустриальными технологиями материального и социального производства. Причины и динамика перехода сообществ к интенсивным технологиям социальной практики и взаимодействий. Принципиальные различия между экстенсивным и интенсивным типами социальной деятельности. Теория

модернизации. Формирование культуры национального типа с унифицированными социокультурными стандартами и стремлением к конвенциональным формам социальной регуляции жизни сообществ. Экономико-социальная направленность экзистенциальных ориентаций подобных обществ. Адаптация к продуктам и результатам собственной жизнедеятельности, формирующим и заполняющим среду обитания людей. Постепенное возобладание экономической стороны в социальной регуляции жизни сообществ. Специфика художественной культуры этой эпохи. Национальная культура как тип обыденной культуры и как основа специализированных культурных областей современной жизни. Особенности формирования этого типа культуры на Западе и Востоке. Вклад России в европейскую культуру Нового времени.

Формирование социальной субкультуры городских производителей еще на стадии доиндустриальных цивилизаций и трансформация ее в комплекс субкультур индустриального общества (буржуазную, пролетарскую, интеллигентскую). Основные социокультурные признаки буржуазной субкультуры: принципы личной свободы и свободного предпринимательства, регулируемой общими для всех законами социальной конкуренции; понижение значимости сословных и религиозных ограничений в деятельности; преимущественно экономический тип социальной регуляции. Тоталитарный вариант индустриальной цивилизации (нацистский, коммунистический) и его особенности. Переходный тип с типологически интенсивными институтами государственного регулирования и производства и , одновременно, преобладанием экстенсивной традиции в обыденной сфере («развивающиеся общества»). Процессы сближения и слияния высших слоев элитарной и буржуазной субкультур.

Интеллигентская субкультура как специфическое порождение культурных процессов этой стадии развития, ее функции и особое положение по отношению к элитарной субкультуре. Интеллигенция, как группа специалистов высшей категории, вышедшая из среды буржуазной

субкультуры, но «нанятая» и обслуживающая элитарную субкультуру. Интеллигенция как особый социальный слой носителей и интерпретаторов наиболее «рафинированного» знания и образного мироощущения, в его наиболее сложных формах. Феномен «русская интеллигенция» и его мировое значение.

Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с постиндустриальными технологиями материального и социального производства. Формирование нового социокультурного пространства, основанного на информационных технологиях и гарантированном производстве социальных благ. «Информационная революция» второй половины XX века и ее последствия для социальной жизни людей. Переход от «книжной» к «экранной культуре». Культура, доставляемая «на дом» потребителю посредством электронных СМИ. Возрастание уровня специализированности форм социальной жизни и деятельности. Проблема культурной компетентности личности в условиях нарастающих потоков слабо систематизированной информации, роста плюральности и мультикультурности социальной среды. Формирование потребительского общества как адаптация к экспансии производителей социальных благ. Поиск средств ненасильственной социальной регуляции. Проблемы психологической адаптации человека в избыточной информационной среде.

Феномен массовой культуры и его транснациональный характер. Социальные истоки и функции массовой культуры. Массовая культура как «посредник» между специализированной и обыденной культурами современного человека, «адаптатор» сложных смыслов и понятий, вырабатываемых «высокой культурой», к инфантилизированному уровню интеллектуально-образных запросов потребителя. Основные формы и инструментарий массовой культуры (стандартизированное воспитание и образование, реклама, шоу-бизнес, массовые политические движения, паранаука и квазирелигия и т.п.). Манипуляция сознанием, вкусами и

потребительскими запросами рядового человека. Массовая культура и политические кампании. Межкультурный синтез в системе массовой культуры.

Футуристические теории грядущего развития человечества. Концепции глобальной транснациональной информационной цивилизации. Теории цивилизационных войн и «конца истории». Концепция «ядерной зимы». Деятельность Римского клуба по прогнозированию будущего цивилизации. Реально возникающие проблемы демографического и экологического кризисов, истощения энергозапасов Земли и т.п. Прогнозируемые черты социокультурного будущего. Изменение социальной структуры сообществ: деление их на меньшую часть высоко специализированных профессионалов с «интернациональным» статусом форм самореализации и демографическое большинство с низким уровнем образования, профессионализма и социальной конкурентно способности. Процессы локализации «классической» культуры как эталонной, но социально неактуальной и постепенного формирования транснационального культурного синтеза западной массовой и восточной традиционной культур как нового типа социокультурной обыденности основной массы городского населения. Процессы размывания культурной нормативности как ее главного свойства на протяжении истории.

Глобальное и локальное в культуре. Культурный универсализм и культурный партикуляризм. Культурные универсалии. Массовая культура как главный элемент глобализации культуры. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма. Субкультура в условиях глобализации. Формирование нового типа личности. Становление новых форм художественной деятельности. Глобализация и судьба национальных культур.

Глобализация и антиглобализм. Дискуссия между концепцией конфликта цивилизаций (С. Хантингтон) и культурным космополитизмом. (У.Бек). Основные формы глобализации: диалог, коммуникация,

гомогенизация, гибридизация (А.Пейтерс) и др. Концепция культурной глобализации (Р. Робертсон). Понятие и место глобализации в междивизиационном процессе.

Вопросу к дискуссии:

Специфика художественной культуры и искусства общества индустриальной эпохи.

Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с постиндустриальными технологиями материального и социального производства.

Феномен массовой культуры и его транснациональный характер.

Межкультурный синтез в системе массовой культуры.

Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.

Понятие и место глобализации в междивизиационном процессе.

Занятие 12. Методология исследования в сфере теории и истории культуры (1ч.)

Классические, неклассические и постклассические критерии развития науки. Разделение наук на социальные и гуманитарные. Две парадигмы исследования культуры: натурализм и культуроцентризм. Основные черты натуралистической программы применительно к анализу явлений культуры. Превращение культурцентристской программы в общенаучную как следствие признания значимости культурного фактора в научном познании.

Интердисциплинарный характер культурологического знания. Герменевтика, диалог, принцип понимания. Классики культурологии об общих методологических принципах исследования культуры.

Онтологический смысл понятия культуры. Единство философского понимания культуры и множественность ее теоретических определений

Формулировка онтологического (метафизического) вопроса. Культура как форма человеческого бытия. Основания множественности возможных

определений культуры. Культура и смысл. Различение свойства и значения в культуре. Природа символического. **Принципы философской герменевтики в культурологии.** Предыстория герменевтики. Герменевтика как философский метод и метод гуманитарных наук. Понятие контекста, герменевтического круга. Герменевтика как теория и методология интерпретации. Культура как текст. **Феноменологический подход в культурологии.** Феноменология как философский метод. Понятие интенциональности. Идея жизненного мира и понятие культуры. **Этапы тематизации идеи культуры в истории философской мысли.** Тематизация как принцип рефлексии в философии, способ обозначения смысла феномена. Основные направления тематизации идеи культуры: человек, природа, общество, бог. «Техне» и «пайдейя» античной греческой мысли. Культура и культ средневековой философии. Становление философии культуры в новоевропейской философии. Идея кризиса культуры в конце XIX - нач. XX веков. Культуроцентризм современной философии. **Методы культурологического исследования**

Историко-генетический, историко-сравнительный методы. Метод включенного наблюдения, социопрагматический анализ, метод моделирования. **Антиномичность как принцип философской рефлексии**

современной культуры. Философский смысл различия культуры и природы, культуры и цивилизации, нормативного и оценочного, нового и значимого. Антиномичность культуры и проблема кризиса культуры.

Культура как творчество. Смысл творчества. Уровни творческого процесса. Творческое произведение. **Культура в свете теории ценностей (аксиологии).** Становление философской теории ценностей. Критика теории ценностей в современной философии. Общие методологические предпосылки аксиологических исследований. Ценность, значение и смысл. Принципы изучения аксиосферы культуры. Ценности и истина. Ценность и полезность. Ценность и цель. Нормативное и ценностное в культуре. Иерархии ценностей в различных культурах. **Культура и этика.** Социальная, религиозная и природная теории морального сознания. Культурная релевантность моральных

норм и проблема моральных универсалий. Возможность существования глобальной этики. **Философия языка и философия культуры**

Принципы лингвокультурологического анализа. Статус и проблематика философии языка в современной философии. Смысл «лингвистического поворота». Философские константы языка. Модели языка в различных философских течениях. Культурно-исторический подход к языку. Язык как выражение «духа народа» (В. Гумбольдт). Современное состояние проблемы лингвистической относительности. **Принципы философской герменевтики в культурологии.** Предыстория герменевтики. Герменевтика как философский метод и метод гуманитарных наук, герменевтический круг. Герменевтика как теория и методология интерпретации. Культура как текст, контекст и подтекст.

Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении. Феноменология как философский метод. Понятие интенциональности. Идея жизненного мира и понятие культуры.

Вопросы к круглому столу:

Классические, неклассические и постклассические критерии развития науки.

Классики культурологии об общих методологических принципах исследования культуры.

Антиномичность как принцип философской рефлексии современной культуры.

Культура и искусство в свете теории ценностей (аксиологии).

Принципы философской герменевтики в культурологии.

Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении.

РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА. Актуальные вопросы терминологии теории и истории культуры и искусства. Практические занятия 6 часов.

Тема 1. Творческий процесс и художественное творчество. Структура творческого процесса (1 час.)

Осмысление творческого процесса предполагает владение аналитика искусства: 1) приемами художественного зрения, 2) навыками историзма мышления, 3) навыками понимания творческого процесса художника.

Приемы художественного зрения и их связь с историей искусствознания. Роль концепции в интерпретации произведения искусства. Общая характеристика развития концепций искусствознания от описания к интерпретации в истории искусств.

Роль контекста эпохи при изучении творчества мастера: знание творчества в целом, знакомство с биографией, с его временем, знание мемуаристики, литературы, музыки, культуры эпохи, поэтики художественного языка. Желательность синтетического подхода к изучению произведения. Типовой план изучения произведения: авторская идея, цель создания, сюжет, тема, композиция, характеристика пространства произведения с его линейным ритмом, светотенью, цветом.

Структура творческого процесса: аккумуляция, рекомбинация, озарение (инсайт – им занимается эвристика), оформление. Теория "остранения". Ассоциативное поле произведения искусства. Личность зрителя и процесс восприятия искусства.

Изобразительные искусства и архитектура в системе искусств. Классификации искусств. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные. Театр, музыка, литература. Архитектура, скульптура, живопись, графика. Декоративно-прикладное искусство. Синтетические виды искусства.

Античные описания произведений искусства. Плиний Старший, Филостраты. Дж. Вазари: описание жизни художников и их произведений. Эпоха Просвещения и возникновение истории искусства. И.-И. Винкельман. Философия искусства. И. Тэн. Систематизация истории искусства и организация музеев. Иконографический подход. Л. Маль. Психологический и

психоаналитический подходы. З. Фрейд, К.-Г. Юнг. Формальный анализ. Г. Вельфлин. Венская школа. А. Варбург, М. Дворжак. Иконологический метод. Э. Панофски. Семиотический и культурологический подходы к искусству. Теория Ю.Лотмана. Работы В.В. Медушевского. Проблема интерпретации произведений искусства в отечественном искусствознании. Знаточество, эссеизм и комплексный подход к произведению искусства. Работы В.Н. Лазарева, М.В. Алпатова, Б.Р. Виппера. Проблемы метода в истолковании искусства XX века. Постмодернизм и интерпретация искусства.

ВОПРОСЫ для дискуссии:

1. Каков типовой план анализа произведения искусства?
2. Может ли творчество основываться на искажении заимствованного образца?
3. Чем интуитивная интерпретация произведения искусства отличается от концептуальной?
4. Какова структура творческого процесса?

ТЕМА 2. *Художественный образ с точки зрения аспектов онтологии, гносеологии, эстетики. Особенности внутренней структуры художественного образа разных видов искусств (1 час.)*

Натуралистическая и идеалистическая формы искусства. Трудности восприятия художественной формы и затрудненное восприятие образа.

Художественный образ в онтологическом аспекте – факт идеального бытия, встроенный в свою вещественную основу, но не совпадающий с ней, в семиотическом аспекте – знак, средство смысловой коммуникации в рамках данной культуры или родственных культур, в гносеологическом аспекте – вымысел, родственной такой разновидности познающей мысли, как допущение, в эстетическом аспекте – организм, в котором нет ничего случайного и механически служебного и который прекрасен благодаря совершенному единству и конечной осмысленности своих частей.

Отличие внутренней структуры художественного образа в различных видах искусства по материалу (словесный, звуковой, пластический, пантомимический и т.д.) по пространственно-временным характеристикам (статичное, динамичное). Принципы репрезентативности отбора средств художественного образа и принцип ассоциативных сопряжений по двум типам – изобразительные искусства и выразительные искусства (иносказание в поэзии, контрапункт в музыке).

Творчество в материале. Критерии художественного качества: формальный, социальный, функциональный.

Социальные основы художественного творчества. Этическое, эстетическое и художественное. Обыденная и рефлексивная эстетика. Место искусства в духовной и материальной культуре архаических обществ. Социум — ячейка культуры. Антропогенез и социализация. Моральные ценности и содержание художественного творчества. Традиция в искусстве.

Искусство как концентрат творчества и повод для творчества. Творчество — процесс порождения нового. Творческая интерпретация произведения искусства.

Вопросы для дискуссии:

1. Чем отличаются подходы к восприятию художественного образа?
2. Чем отличается внутренняя структура художественного образа в разных видах искусств?
3. Каковы особенности восприятия художественного образа с точки зрения перспективы по Раушенбаху ?

ТЕМА 3. Средства олицетворения объекта в художественной форме: знак, символ, аллегория, эмблема. Уровни восприятия художественного образа и критерии художественного качества. Функции искусства (2 час.).

Художественная форма, ее элементы и структура. Знак, символ, аллегория и образ. Психический и художественный образ. Образ как отображение объекта, связанное с ценностными переживаниями личности. Структура образа, ее биполярная модель.

Знак – материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоего другого предмета и используемый для приобретения, хранения, переработки сообщений (информации). Знаки – копии, признаки, символы. Теория ЧАС. Пирса.

Символ – универсальная эстетическая категория, раскрывающаяся через сопоставление со смежными категориями художественного образа, с одной стороны, знака и аллегии – с другой стороны.

Аллегория – условная форма высказывания, при которой наглядный образ означает нечто иное, чем есть он сам. Символ ограничен в образе, а аллегория – рассудочная формула, которую можно извлечь из образа.

Эмблема (вставка) условное или символическое изображение понятия, явления, идеи.

Психический, душевный и духовный уровни восприятия окружающего мира. Типы и ориентации личности. Исследовательский тип личности. Темперамент, характер и личность. Феномен таланта.

Искусство как творческое познание мира. Эволюция психического отражения: раздражимость, чувствительность, восприятие. Речь, мышление и образ. Интериоризация предметной деятельности как основа духовной деятельности. Интеллект и чувства как синтез эмоционального, волевого и логического начал. Понимание — высшая форма чувствительности.

Развитие личности: открытые способности, сензитивные периоды, впитывание культурных навыков, индивидуализм и отрицание окружающего мира, личностный рост, синтез.

Критерии художественного качества – формальный, функциональный, социальный и эстетический.

Функции искусства: ценностная, социальная, воспитательная, коммуникативная, рекреационная, декоративная, гносеологическая, комментаторская, гедонистическая. Катарсис и универсализация художественных переживаний.

Вопросы для дискуссии:

1. Как вы восприняли теорию знаков ЧАС.С. Пирса
2. Проведите анализ аллегии на примере живописи П.П. Рубенса

РАЗДЕЛ 2. Художественный стиль и художественное направление.

ТЕМА 1. Структура стиля. Стиль – программа произведения. Художественное направление как инвариант художественной концепции (1 час.)

Понятие о стиле в архитектуре и изобразительных искусствах. Стиль и стилизация. Историческая эпоха и формирование стиля. Проблема стиля в прикладном искусстве.

Слои структуры стиля: тематическая и интонационная общность культуры, национальная стилистическая общность, национально-стадиальный стиль (национальный стиль народа, находящегося на определенном этапе историко-культурного развития), стиль художественного направления, индивидуальный стиль художника, стиль периода творчества, стиль произведения, стиль элемента произведения, стиль эпохи.

Стили в искусстве Древнего мира. Раннехристианское искусство и средневековый Запад. Византийское и древнерусское искусство. Европейское Возрождение. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XVII века. Барокко и рококо. Классицизм и ампир.

Искусство XIX века и многообразие стилей. Эпоха историзма. Стиль модерн. Искусство авангарда и проблема стиля. Стилизации в архитектуре XIX — XX вв. Стили в искусстве XX века.

Выработка критериев стиля. Стиль и индивидуальная манера художника. Соотношение образа и стиля. Стиль модерн и проблема стилизации.

Историческая эволюция стиля. Развитие стиля в искусстве античной Греции, древнерусской иконописи, архитектуре XX века. Развитие и смена стилей.

Описание особенностей исторического стиля: историческая обстановка, формальные признаки, образная характеристика.

Направление – система художественных произведений, построенных по одной типологической модели с инвариантной (единой и устойчивой) концепцией мира. Смена художественных направлений – процесс изменения художественной концепции мира, проявляющийся через изменение типа структуры художественного произведения.

ВОПРОСЫ для дискуссии

1. Как соотносятся понятия стиля и индивидуальной манеры ?
2. В чем состоит разница между понятиями "развитие художественного стиля" и его "смена"?
3. Дать описание стиля в иконографической и иконологической традициях искусствоведения.

Раздел II. Актуальные вопросы терминологии теории и истории культуры и искусства (6 ч).

Занятие 1. Мифологическая структура мира в древнейшем искусстве (теория мифа по Проппу, Элиаде, Лосеву).-1 час.

Интерактивные формы: комментированное чтение, дискуссия.

Роль ритуала в идентификации человеческой личности и социума. Мифологическая структура мира. Представления о центре мира, мировой оси, макрокосме и микрокосме. Инициация как пересечение социально-

культурных границ, ее отражение в фольклоре и искусстве. Работы М. Элиаде и В.Я. Проппа, А.Лосева. Переход от мифа к искусству.

Вопросы для дискуссии:

1. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
2. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?
3. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
4. Мифологическая структура мира.
5. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
6. Теория мифа А. Лосева.

Занятие 2. Периодизация художественного процесса по Ю. Бореву (1 час.).

Интерактивные формы: комментированное чтение, дискуссия.

Эстетико-философское обоснование смены этапов художественного процесса. Ю. Борев и его теория.

Вопросы для дискуссии:

1. Основные периоды художественного процесса.
2. Эстетические принципы античности и средневековья
3. Эстетические принципы Возрождения.
4. Эстетические принципы Нового времени
5. Эстетические принципы Романтизма
6. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма

Занятие 3. Проблема канона в искусстве Древнего мира. Проблема канона в искусстве Средних веков (1 час.).

Интерактивные формы: комментированное чтение, дискуссия.

1.Методы пропорционирования, ритм, симметрия и масштаб в египетских канонах

2.Ритм, мера, симметрия , пропорция и число в эстетике пифагорейцев.

3.Теория “ mimesis” в философии Аристотеля. “Поэтика”, “Метафизика”

4.Теория “ mimesis” в философии Платона. “Тимей”

5.Методы пропорционирования, ритм, симметрия и масштаб в изобразительном искусстве Древней Греции. Поликлет “Канон”. Витрувий “10 книг об архитектуре”.

6.Гносеологический антиномизм в художественном мышлении Византии

7.Теория “фотодосии” и особенности символической интерпретации света и цвета в искусстве Византии.

8.Религиозно-этические особенности номинализма, реализма и мистицизма и их влияние на художественное сознание латинского средневековья

9.Средневековые “оптики” и интерпретация света и цвета в западноевропейском средневековье .

Вопросы для дискуссии:

1.Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина.

2.Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.

3.Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.

4.Что такое номинализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства

5.Что такое реализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства.

6. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.

Занятие 4. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире. Художественные теории Ренессанса, Барокко, Классицизма и Просвещения в контексте традиций аристотелизма и неоплатонизма (1 час.).

Интерактивные формы: комментированное чтение, дискуссия.

1. Роль «Divino Natura» в формировании гуманистической концепции искусства. Трактат Петрарки «Лекарства от превратностей судьбы» и его влияние на ценностные представления об искусстве.

2. Роль понятий «композиция» и «Зрительная пирамида» в теории и истории культуры и искусства Л.Б. Альберти.

3. Свет, цвет и тень как отражение принципа «Varieta» в Трактате о живописи» Леонардо да Винчи.

4. Пропорциональность как принцип природы в трактатах о пропорциях Пачоли, Данти, Дюрера и Ломатцо.

5. Аристотелевский “mimesis” и представления о принципах подражания природе в теории и истории культуры и искусства Л.-Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А. Дюрера.

6. Платоновский “mimesis” и представления о подражании природе в теориях искусства М. Фичино, Ф. Цуккарро и Д. Беллори

7. Понятие “mimesis” в теории неоклассицизма А.Р. Мэнгса, И. Винкельмана.

8. Просветительский реализм о природе как объективной реальности выраженной в чувственном восприятии предметов: Ж.-Б. Дюбо, Д. Дидро, Г.Э. Лессинг.

Вопросы для дискуссии:

1. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды” Л.-Б. Альберти.

2. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо .

3. Какова роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф. Цуккарро и Дж. Беллори.

4. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории и истории культуры и искусства.

5. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.

Занятие 5. Теории художественного языка в контексте стилового развития XVII-XVIII вв (4 час.).

Интерактивные формы: комментированное чтение, дискуссия.

1. Теория «Disegno» и поэтика художественного языка в теории и истории культуры и искусства XVII века. Ф. Цуккарро, Дж. Беллори и академические диспуты об отношении поэзии и живописи.

2. «Поэтика» и «Риторика» Аристотеля в прочтении Э. Тезауро и Дж.Б. Марино.

3. Музыкальная теория Дж.Б. Царлино и истоки теории «модусов» Н. Пуссена.

4. Диспут И. Винкельмана и Г. Лессинга об отношении поэзии к живописи.

5. Ж.Б. Дюбо и Д. Дидро об искусстве как реальности, выраженной в чувственном восприятии предмета.

Вопросы для дискуссии:

1. Что такое «Disegno»?

2. В чем состоит суть понятия «модус» Н. Пуссена и чем оно отличается от понятия «композиция» у Л.Б. Альберти?

Занятие 6. Натурфилософские основания художественных концепций Романтизма, Модернизма и Постмодернизма (4 час.).

Интерактивные формы: комментированное чтение, дискуссия.

1. Природный универсум в художественных теориях Шеллинга, Новалиса и пейзажах О. Рунге и К.-Д. Фридриха.

2. Роль средневековых оптик в формировании теории зрительного восприятия романтизма.

3. Натурфилософские основания художественных концепций П. Мондриана, П. Клее, В. Кандинского.

4. Религиозно-символические теории и истории культуры и искусства.

5. Природа как искусство в художественных концепциях поп-арта.

6. Природа бессознательного в теоретических концепциях постмодернизма.

Вопросы для дискуссии:

1. В чем вы видите особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.

2. Перечислите характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.

3. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теория и история культуры» представлено в приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;
требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ КУРСА

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды, наименование и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знает основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-30
			Умеет применять основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-30
			Владеет системой понятий теории	УО-1, УО-4	Вопросы 1-30

			искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	ПР-7	
2	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	ПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационных технологий	<p>Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационных технологий</p> <p>Умеет использовать теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов</p>	УО-1, УО-4, УО-3	Вопросы 30-50
				УО-1, УО-4	Вопросы 30-50

			исследования и информационно-коммуникационных технологий		
			Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50
3	РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	ПК-2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство.	Знает современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 50-84
		Способность исследовать на практике положения теории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	Умеет использовать на практике положения теории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4	Вопросы 50-84
			Владеет навыками использования на практике положений теории	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 50-84

			искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.		
4	РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 50-84
			Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4	Вопросы 50-84
			Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 ПР-8	Вопросы 50-84

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении 2.

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Культурология: введение в историю и теорию культуры : учебное пособие для вузов / В. М. Пивоев. Москва : КноРус, 2014. 526 с. Изд. 3-е, перераб. и доп. Расст. шифр П 32 71.1я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:791477&theme=FEFU>
2. Т. И. Мороз. Эстетика и теория искусства. Кемеровский государственный институт культуры. 2016.
https://lib.dvfu.ru:8443/search/query?term_1=теория+искусства&theme=FEFU
3. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение. 2015 А 857 85.1я73• Абонемент учебной литературы (1 доступно) • Ч/З о. Русский (1 доступно)
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:778372&theme=FEFU>
4. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учебник / Т. В. Ильина ; Санкт-Петербургский государственный университет. Москва : Юрайт, 2015.444 с., [8] л. цв. ил. Издание 6-е изд., перераб. и доп. Расст. шифр И 46 85.103(4)я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784800&theme=FEFU>
5. Труды по истории изобразительного искусства : художественная критика / П. П. Каменский ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев] ; Библиотека Российской академии наук. Санкт-Петербург : Изд-во Библиотеки академии наук, 2017. 216 с.
Расст. шифр К 181 85.103(2)
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:846269&theme=FEFU>
6. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 1 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016.297 с., [8] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер.
Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813792&theme=FEFU>
7. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 2 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016.207 с., [4] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер. Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813697&theme=FEFU>
8. Методы исследования культуры: учебное пособие для вузов / С. М. Дударенок, Е. А. Поправко ; [отв. ред. Е. А. Поправко] ; Дальневосточный федеральный университет, Школа гуманитарных наук, Школа искусства, культуры и спорта. 2-е изд., испр. и доп. Владивосток : Изд. дом Дальневосточного федерального университета, 2014. 348 с. Д 81 71.0я73 ДВФУ
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:767619&theme=FEFU>

9. История религий Востока / Л. С. Васильев. [Москва] : Университет, [2015]. 793 с. 4-е изд. Расст. Шифр В 191 86.29я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:786799&theme=FEFU>

Дополнительная литература

1. Садохин А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 415 с.— <http://www.iprbookshop.ru/74896.html>
2. Массовая культура. Теории и практики: Монография / Шапинская Е.Н. - М.:Согласие, 2017. - 386 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-906709-63-9 – Монография ISBN: 978-5-906709-63-9
<http://znanium.com/catalog/product/978439>
3. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель. 2015. <http://www.iprbookshop.ru/36741.html>
4. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология 2015. <http://www.iprbookshop.ru/36742.html>
5. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36740.html>
6. Винкельман И.И. История искусства древности. Издательство "Лань" ISBN 978-5-507-37931-6. 2014. 788с. <https://e.lanbook.com/book/46382>
7. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08054-4. <https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-izbrannoe-424397>
8. Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гуменюк А.Н., Чуйко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2017.— 135 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>.
9. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс]: монография/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 222 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>.
10. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 968 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60369.html>
11. Кандинский В. Теория искусства [Электронный ресурс]/ Кандинский В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36859.html>.

12. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа. 2015 ... <http://www.iprbookshop.ru/36739.html>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://architektura.hostmuseum.com/index.html> - Страница посвящена архитектуре древнерусских городов
2. <http://diss.rsl.ru/> Электронная библиотека диссертаций РГБ. Полные тексты диссертаций. Доступ из 2 виртуальных читальных залов научной библиотеки ДВФУ.
3. <http://e.lanbook.com/> Электронно-библиотечная система "Лань". Электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Доступ осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.
4. <http://elibrary.ru> Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. Доступ осуществляется с любого компьютера ДВФУ, необходима регистрация.
5. <http://iskomoe.ru/> - Православная полнотекстовая поисковая система
6. <http://kizhi.karelia.ru/> - Сайт государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижы». Позволяет познакомиться с уникальными образцами русской деревянной храмовой архитектуры
7. <http://mirasky.h1.ru/byz.htm> - Сайт, посвященный искусству Византии
8. <http://museum.museum-online.ru/> - Портал «Музеи России». Ссылки на сайты крупнейших музеев России, возможность знакомства с шедеврами их коллекций, в том числе с произведениями православной иконописи и западноевропейского христианского искусства
9. <http://orthlib.ru> - полный массив богослужебных книг
10. <http://orthodox.tstu.ru/search/> - Каталог православных ресурсов, система поиска (в том числе, по теме «Иконография и церковная архитектура»)
11. <http://pstgu.ru/library/> - Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)
12. <http://rchgi.spb.ru/> - Официальный сайт Российской Христианской Гуманитарной Академии (г. Санкт-Петербург).
13. <http://sobory.ru/> - Каталог православной архитектуры России (фотографии и описания православных храмов и монастырей)
14. <http://window.edu.ru/window/library> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 27 000 учебно-методических материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных порталов. Свободный доступ.
15. <http://www.all-photo.ru/icon/index.ru.html?begin=on&kk=a6b5021b4f> - Сайт центра Восточнохристианской культуры.

16. <http://www.archi.ru> - Портал «Архитектура России»
17. <http://www.artmuseum.r52.ru/drusicon/tourdrpam.phtml> - Сайт Нижегородского Государственного Музея: Коллекция древнерусского искусства
18. <http://www.artprojekt.ru/Menu.html> - Энциклопедия искусства
19. <http://www.bibliotech.ru/> Электронно-библиотечная система БиблиоТех, 1500 электронных книг по различной тематике: естественные науки; техника и технические науки; сельское и лесное хозяйство; здравоохранение, медицинские науки; социальные (общественные) и гуманитарные науки; культура, наука, просвещение; филологические науки. Доступ осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.
20. <http://www.byzantium.ru/> - Сайт «Центра Содействия Развитию Современного Православного Церковного Искусства "Византия"». Галерея современных православных икон, мастера, православные иконы из монастырей и храмов, публикации, форум, информация о проекте.
21. <http://www.cnit.uniyar.ac.ru/yaros/www00126.htm> - Сайт, представляющий фотографии икон, фресок, храмов и достопримечательностей Ярославля
22. <http://www.fordham.edu/halsall/byzantium> - Сайт, посвященный искусству Византии
23. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_6_8.html - Сайт Государственного Эрмитажа. Коллекция древнерусских икон XIII-XVIII в.
24. <http://www.hristianstvo.ru/>. Православное христианство. Каталог православных ресурсов сети Интернет.
25. <http://www.iconantica.spb.ru/rindex.html> - Каталог древних и современных икон, фресок и мозаик. Возможность заказа икон или фресковых росписей (с использованием только натуральных материалов, по древним технологиям)
26. <http://www.icon-art.info> - Сайт «Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаики». Собрание икон, мозаик, фресок, миниатюр, прорисей и переводов, упорядоченных по иконографии (изображения Спасителя, Богородицы и святых, библейские и евангельские сюжеты и т. п.), по иконописцам, иконописным школам, местоположению. Отдельно рассматриваются наиболее известные деисусные и праздничные чины. Библиотека тематических публикаций, Словарь и Форум для обсуждения вопросов, связанных с православным искусством.
27. <http://www.icon-art.narod.ru> - Сайт «Русская икона на рубеже 20-21 веков». Галерея работ иконописцев. Выставки Новости. Техника иконописи.
28. <http://www.icons.spb.ru> - Сайт, представляющий собой собрание православных икон.
29. <http://www.museum.ru/gmii> - Сайт государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Коллекции искусства Древнего Египта, Античного мира, Западной Европы)
30. http://www.museum.ru/tretyakov/hid/exp_r6.htm - Сайт Государственной Третьяковской Галереи. Коллекция древнерусского искусства XII-XVIII вв.

31. <http://www.museum.ru/wmuz/> - Портал «Музеи мира». Ссылки на сайты крупнейших музеев мира, возможность знакомства с шедеврами их коллекций, в том числе с произведениями христианского искусства
32. <http://www.museum.vladimir.ru/> - Сайт Государственного историко-архитектурного и художественного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Позволяет познакомиться с образцами древнерусской иконописи и храмовой архитектуры
33. <http://www.novgorodmuseum.ru/museums/> - Сайт Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Позволяет познакомиться с образцами древнерусской иконописи и храмовой архитектуры
34. <http://www.rusculture.info> - Каталог сайтов «Общество и культура» (есть рубрики «Религия», «История искусства», «История архитектуры», «Культура разных народов»)
35. <http://www.rusmuseum.ru/ru/collections/old/index.html> - Сайт Государственного Русского музея.
36. <http://www.ukoha.ru> - Портал по иконописи: статьи, категоризированные ссылки и пр.
37. <http://www.wco.ru/icons> - Виртуальный каталог икон. Большое собрание икон: древнерусские XI-XVI в., новгородская, псковская, тверская икона, избранные иконы Пресвятой Богородицы, избранные древнерусские иконы из собрания Павла Корина.
38. <http://znanium.com/> Электронно-библиотечная система "Научно-издательского центра ИНФРА-М". Учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии и статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научная периодика, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы. Доступ осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.
39. <http://graphic.org.ru/article.html#1> - Статьи и публикации об искусстве; Статьи современных авторов
40. <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook073/01/part-004.htm> - статьи по проблемам рисунка
41. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/EstTeor_Index.php - библиотека Гуммера
42. <http://www.iskunstvo.narod.ru/materials.htm>-материалы для искусствоведов
43. <http://istina.imec.msu.ru/profile/ikh2007/> - МГУ
44. <http://review3d.ru/ten-i-filosofiya-iskusstva> - ИСТИНА-Интеллектуальная Система Тематического Исследования Научно-технической информации ресурс для скачивания
45. <http://royallib.ru/> - электронная библиотека
46. <http://krotov.info/history/14/pigol/panof1.html>- библиотека Якова Кротова
47. http://history.spbu.ru/userfiles/UMP_Ilina.pdf- интернет-ресурс по истории искусства Санкт-Петербургский государственный университет – исторический факультет,

48. <http://vipbook.info/> - электронная библиотека
49. Новая философская энциклопедия. Ин-т философии РАН [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://iph.ras.ru/enc.htm>
50. 2. Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://plato.stanford.edu/index.html>
51. Музеи Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fegi.ru/PRIMORYE/MUSEUM/museum.htm>
52. Список Всемирного наследия UNESCO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/tentative.htm>
53. Сайт об архитектуре и строительстве – византийские храмы http://newtownmen.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1477.html
54. <http://www.elitarium.ru/psychology/>- Система дистанционного образования;

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

При осуществлении образовательного процесса аспирантами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: MicrosoftOffice (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.

При осуществлении образовательного процесса аспирантами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно справочные системы:

1. ЭБС ДВФУ - <https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/> ,
2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - <http://diss.rsl.ru/> ,
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY - <http://elibrary.ru/defaultx.asp> ,
4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - <http://e.lanbook.com/> ,
5. Электронная библиотека "Консультант аспиранта" - <http://www.studentlibrary.ru/> ,
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - <http://www.iprbookshop.ru/> ,

7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru/> ,
8. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ - <https://bb.dvfu.ru/> ,
9. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - <http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU> ,
10. Доступ к расписанию https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/ ;
11. Доступ к рассылке писем <http://mail.dvfu.ru/>

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. База данных Scopus <http://www.scopus.com/home.url>
2. База данных Web of Science <http://apps.webofknowledge.com/>
3. База данных полнотекстовых академических журналов Китая <http://oversea.cnki.net/>
4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки <http://diss.rsl.ru/>
5. Электронные базы данных EBSCO <http://search.ebscohost.com/>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по подготовке устных выступлений.

При самостоятельной работе по подготовке к *устному выступлению* необходимо ознакомиться с темой и списком вопросов по теме. Повторите лекционный материал по теме, отметьте «проблемные» точки. Определите необходимую литературу из *рекомендованной к курсу*, можно воспользоваться источниками в интернет. При работе с источниками, учебниками и методическими пособиями, выполняйте общие рекомендации, по работе с литературой.

Аспирант должен быть готов ответить на поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя. После окончания опроса оценить степень правильности своих ответов, уяснить суть замечаний и комментариев преподавателя. В рамках данной дисциплины особое внимание необходимо уделить типам рациональности, логике научного исследования, методологическим особенностям научного исследования, способам согласования методологических характеристик.

Требования к устному ответу.

1. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки.

2. Начало и концовка должны соответствовать теме высказывания.

3. Ответ должен быть полным, т.е. освещать все сформулированные вопросы.

4. Иллюстративная часть должна быть представлена полно и правильно. Примеры приводятся в соответствии с темой устного ответа. примеров должно быть достаточное количество, чтобы проиллюстрировать каждое положение.

5. Объяснение примеров нельзя признать полным и правильным, если анализ конкретного примера подменен указаниями общего характера.

6. Необходимо следовать за тем, чтобы ответ не был перегружен лишней информацией, не имеющей отношения к теме.

7. Ответ должен быть последовательным и связным.

8. Говорить следует в таком темпе и настолько громко, чтобы все было понятно, чтобы классу было комфортно воспринимать ответ; не следует забывать о логическом ударении на особо важных словах.

9. Необходимо избегать длинных неоправданных пауз, т.к. они мешают восприятию речи, а в важных фрагментах ответа делать паузы, дающие возможность осмыслить сказанное.

Темы для докладов:

1. Культурная картина мира: ее историческая, социальная, психологическая обусловленность.
2. Типология ценностей. Иерархия ценностей в культуре: механизмы ее выработки, способы построения, сохранения и корректировки.
3. Символические теории культуры и искусства: их оценка и критический анализ.
4. Художественная культура как специализированная совокупная сфера различных форм искусства.
5. Структурно-функциональный метод изучения культуры и искусства.
6. Особенности мифологической картины мира.
7. Миф и магия: «магические инструменты познания».
8. Мифы современной культуры.
9. Ценностные основания межкультурных коммуникаций.
10. Мультикультурализм как явление современной цивилизации.
11. Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие.
12. Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия.
13. Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой индивидуальности.
14. Феномен массовой культуры и его транснациональный характер.
15. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.
16. Межкультурный синтез в системе массовой культуры.
17. Культура и искусство в свете теории ценностей (аксиологии).
18. Принципы философской герменевтики в культурологии.
19. Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении.
20. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
21. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
22. Мифологическая структура мира.

23. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
24. Теория мифа А. Лосева.
25. Основные периоды художественного процесса.
26. Эстетические принципы античности и средневековья
27. Эстетические принципы Возрождения.
28. Эстетические принципы Нового времени
29. Эстетические принципы Романтизма
30. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма
31. Роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
32. Исихазм и его влияние на теорию света и цвета.
33. Номинализм и его роль в теории и истории культуры и искусства
34. Реализм и его роль в теории и истории культуры и искусства.
35. Мистицизм и его роль в развитии теории искусств.
36. Роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
37. Роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.

Требования при подготовке доклада УО-3:

необходимо:

- выбрать тему;
- подобрать необходимую литературу по теме и глубоко изучить ее;
- обдумать и составить подробный план;
- выделить основные положения в изучаемых источниках;
- подтвердить выдвигаемые положения примерами из текста;
- подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых в источниках положений;

- сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом;

- сделать выводы;

- подготовить необходимые к работе личные наблюдения, примеры, иллюстрации.

При работе над докладом аспирант, помимо рекомендуемой литературы,

должен самостоятельно подобрать другие источники по выбранной им теме.

Темы дискуссий:

1. Культурогенез как особый тип культурной динамики.
2. Основные теоретические модели динамического развития культуры: циклическая, линейная, волновая, стохастическая.
3. Культурный кризис: причины, признаки, проявления, возможные способы преодоления.
4. Культурная картина мира: ее историческая, социальная, психологическая обусловленность.
5. Типология ценностей. Иерархия ценностей в культуре: механизмы ее выработки, способы построения, сохранения и корректировки.
6. Культура как система символов (знаков) информационно-коммуникативного поля жизни людей.
7. Символические теории культуры и искусства: их оценка и критический анализ.
8. Художественная культура как специализированная совокупная сфера различных форм искусства.
9. Структурно-функциональный метод изучения культуры и искусства.
10. Характеристика культуры как особой системы: проблема обеспечения целостности, единства, идентичности, самовоспроизводимости культуры.

11. Основные типы временной изменчивости культуры.
12. Проблема адаптации человека к результатам собственной социальной практики.
13. Особенности мифологической картины мира.
14. Миф и магия: «магические инструменты познания».
15. Мифы современной культуры.
16. Ценностные основания межкультурных коммуникаций.
17. Мультикультурализм как явление современной цивилизации.
18. Проблема индивидуально-личностного «переживания» культуры и искусства и составляющих (норм, форм, канонов).
19. Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие.
20. Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия.
21. Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой индивидуальности.
22. Типология и классификация культур: сущность и различие.
23. Особенности земледельческих культур.
24. Особенности и характерные черты древнего ближневосточного и мезоамериканского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов традиционной культуры.
25. Специфика художественной культуры и искусства общества индустриальной эпохи.
26. Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с постиндустриальными технологиями материального и социального производства.
27. Феномен массовой культуры и его транснациональный характер.
28. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.
29. Понятие и место глобализации в межцивилизационном процессе.
30. Межкультурный синтез в системе массовой культуры.

31. Классические, неклассические и постклассические критерии развития науки.
32. Классики культурологии об общих методологических принципах исследования культуры.
33. Антиномичность как принцип философской рефлексии современной культуры.
34. Культура и искусство в свете теории ценностей (аксиологии).
35. Принципы философской герменевтики в культурологии.
36. Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении.
37. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
38. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?
39. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
40. Мифологическая структура мира.
41. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
42. Теория мифа А. Лосева.
43. Основные периоды художественного процесса.
44. Эстетические принципы античности и средневековья
45. Эстетические принципы Возрождения.
46. Эстетические принципы Нового времени
47. Эстетические принципы Романтизма
48. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма
49. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина.
50. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
51. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
52. Что такое номинализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства

53. Что такое реализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства.
54. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.
55. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды” Л.-Б. Альберти.
56. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо .
57. Какова роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
58. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории и истории культуры и искусства.
59. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.
60. Что такое «Disegno»?
61. В чем состоит суть понятия «модус» Н. Пуссена и чем оно отличается от понятия «композиция» у Л.Б. Альберти?
62. В чем вы видите особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.
63. Перечислите характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.
64. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
65. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
66. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?
67. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
68. Мифологическая структура мира.
69. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
70. Теория мифа А. Лосева.
71. Основные периоды художественного процесса.

72. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма
73. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина.
74. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
75. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
76. Что такое номинализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства
77. Что такое реализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства.
78. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.
79. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды”Л.-Б. Альберти.
80. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо .
81. Какова роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккаро и Дж. Беллори.
82. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории и истории культуры и искусства.
83. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.
84. Что такое «Disegno»?
85. В чем состоит суть понятия «модус» Н. Пуссена и чем оно отличается от понятия «композиция» у Л.Б. Альберти?
86. В чем вы видите особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.
87. Перечислите характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.

88. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
89. Творческий процесс и художественное творчество. Структура творческого процесса.
90. Художественный образ с точки зрения аспектов онтологии, гносеологии, эстетики. Особенности внутренней структуры художественного образа разных видов искусств.
91. Средства олицетворения объекта в художественной форме: знак, символ, аллегория, эмблема. Уровни восприятия художественного образа и критерии художественного качества. Функции искусства.
92. Структура стиля. Стилль – программа произведения. Художественное направление как инвариант художественной концепции
93. Периодизация художественного процесса по Ю. Бореву.
94. Мифологическая структура мира в древнейшем искусстве (теория мифа по Проппу, Элиаде, Бореву, Лосеву)
95. Теория искусства в контексте развития религиозно-мифологического сознания .
96. Теория искусства в контексте развития религиозно-символического сознания
97. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире
98. Теория искусств в контексте развития стилей барокко, классицизма и реализма
99. Теоретические основы художественных концепций романтизма.
100. Теоретические основы художественных концепций модернизма и постмодернизма .

Характеристика учебной дискуссии УО-4. Целью является процесс поиска, который должен привести к объективно известному, но субъективно, с точки зрения обучающихся, новому знанию. Причем этот поиск должен

быть полностью управляемым. Управление здесь носит двойкий характер. Во-первых, для проведения дискуссии педагог создает и поддерживает определенный уровень взаимоотношений обучающихся – отношения доброжелательности и откровенности. Во-вторых, педагог управляет процессом поиска истины: учебная дискуссия допустима при условии, если преподаватель сумеет обеспечить правильность выводов. Тема конкретных двух дискуссий в середине и в конце семестра выбираются в зависимости от уровня продвинутой группы и интересов конкретной группы. Критерии выставления оценки аспиранту в процессе участия в дискуссии те же, что и на других устных ответах.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы (устный ответ / собеседование)

✓ отлично - если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.

✓ хорошо - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

✓ удовлетворительно – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

✓ неудовлетворительно – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

Критерии оценки устного доклада /участия в дискуссии

✓ отлично - выставляется аспиранту, если аспирант выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Аспирант знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно

✓ хорошо - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы

✓ удовлетворительно – аспирант проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы

✓ неудовлетворительно - если работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Методические указания к работе с литературными источниками по подготовке конспектов и портфолио

Требования к конспекту ПР-7

Конспект литературы – это продукт самостоятельной работы обучающегося, отражающий основные идеи конспектируемого источника.

Требуется знакомство с содержанием книг и статей по рассматриваемому вопросу и извлечение из них необходимых материалов и их анализ. Прежде всего, необходимо выяснить, какая литература имеется по избранной теме. Для этого существуют два пути: работа с каталогами в библиотеке; знакомство с библиографией, приводимой в общих трудах или по отдельным периодам изучения дисциплины, а также в монографиях. Учитывая, что в небольших библиотеках может не быть специальных каталогов и нужной литературы по искусству, аспирантам, живущим на

периферии, следует эту часть работы выполнять во время сессии, используя каталоги и фонды библиотеки вуза и других библиотек города.

Необходимо знать, что каталоги бывают двух типов: систематические и алфавитные. В систематическом каталоге библиотечные карточки, содержащие выходные данные книг и статей, расположены по темам, которым они посвящены. Следовательно, в нем можно найти первоначальные сведения о том, какая литература имеется в данной библиотеке по интересующему автора вопросу.

В алфавитном каталоге карточки располагаются по алфавитному принципу: в основу положены первые буквы фамилий авторов книг; поэтому искать данные о книге или статье, нужной для работы, в алфавитном каталоге можно только в том случае, если точно известен автор.

Во многих библиотеках есть каталоги с аннотациями, т. е. кратким изложением содержания книг. Это очень помогает в выборе материала для работы. В случае если в качестве источника информации об имеющейся по теме литературе используются справочные издания и общие труды по истории и теории дизайна, следует, прежде всего, обратиться к библиографии, приводимой в конце книги.

В некоторых изданиях списки литературы помещаются в конце каждого раздела. Учитывая, что в многотомных трудах материал располагается, как правило, в хронологическом порядке, нужно сразу обращаться к тому, охватывающему тот, исторический период, к которому относится исследуемое аспирантом явление.

Выходные данные каждого литературного источника выписываются на отдельную карточку. Такие карточки будут необходимы во всей последующей работе, так как, основываясь на них, легче найти то, или иное издание в библиотеке. На карточках можно сделать нужные для работы пометки и краткие выписки, а в конце использовать их для составления библиографии по теме.

После того как получены сведения о литературе по избранной теме, можно приступать к работе над ней. Дальнейшее пополнение списка литературы и уточнение его будут происходить за счет ссылок и библиографических списков, имеющихся в прочитанных аспирантом книгах.

Каждый из литературных источников требует умения работать с книгой, особого к себе подхода. В этом аспирантам могут помочь некоторые изложенные ниже рекомендации.

Необходимо помнить, что работа со специальной литературой всегда должна быть целенаправленной. Под целенаправленностью в данном случае понимается выбор в книге или статье того материала, который важен для понимания изучаемой темы. Естественно, что при выполнении дипломного задания аспирант не может перечитать множество книг и статей. Ему необходимо отсеять все, не относящееся к теме и выбрать лишь то, что важно для его работы. Чтобы сделать это с наименьшей затратой времени, необходимо хорошо ориентироваться в каждой из книг.

Первым этапом работы с литературой должен быть беглый просмотр ее, цель которого состоит в том, чтобы выяснить, содержит ли она нужный материал. Большую роль для этого момента играют оглавление, аннотация, предисловие. К ним и нужно обратиться в первую очередь. Кроме того, очень важен и полезен в работе специальный справочный аппарат (примечания, комментарии, именные и предметные указатели и т. п.), который есть во многих книгах, особенно в капитальных научных исследованиях.

После того как выяснено, в каких разделах сосредоточен нужный материал, следует сначала просмотреть их и только потом, убедившись, что они действительно важны для задуманной работы, внимательно прочесть. Такое чтение называется выборочным.

Чтение должно быть активным. Необходимо выделять наиболее важные моменты, а для этого делать для себя пометки и выписки, содержащие сведения, имеющие прямое отношение к исследуемому вопросу. Рекомендуется, изучая литературные источники и делая из них выписки,

сразу же отмечать свое отношение к данной трактовке темы, к приводимым фактам и аргументам, формулировать вопросы, возникающие по ходу чтения. Все это окажется полезным для дальнейшей работы, в частности для написания историографии, т. е. обязательного раздела, посвященного истории изучения данного явления или проблемы.

Выписки из литературных источников могут быть разными. Одни из них преследуют цель собрать определенный фактический материал (даты, названия, сведения и т. п.), другие важны для того, чтобы составить представление о точках зрения разных авторов по тому или иному вопросу, сравнить их. Делать выписки из книги или статьи следует после ее прочтения целиком, с тем, чтобы отобрать самое существенное. По ходу чтения можно делать беглые заметки, записи наиболее важных страниц, к которым желательно вернуться после окончания чтения.

Для уяснения основных положений книги, которая кладется в основу работы над дипломным заданием, полезно также составить тезисы ее, т. е. сжато изложить существенные моменты, сохранив последовательность, в которой они даны в книге. Иногда можно рекомендовать и составление конспекта. Это полезно в тех случаях, когда изучается труд, посвященный именно той теме, по которой выполняется работа.

Выписки лучше всего делать на отдельных карточках или листах бумаги одного формата. Это дает возможность подбирать и систематизировать их, исходя из принятого плана и последовательности изложения материала в курсовой работе. На каждой карточке следует помечать, откуда сделана выписка, указывая все выходные данные книги.

При работе над тем или другим изданием полезно делать для себя заметки и об имеющихся в нем иллюстративных материалах, с тем, чтобы при необходимости быстро их найти.

Все сведения, которые получены из прочитанной специальной литературы, нужно тщательно и всесторонне продумать, сопоставить с

собственными наблюдениями и мыслями по поводу изучаемых произведений или явлений искусства.

Портфолио ПР-8 – это комплекс законспектированных материалов, выстроенных в определенном порядке, в соответствии с пониманием задач курса аспирантом. Готовится аспирантом самостоятельно в соответствии с рекомендациями научного руководителя по избранной теме магистерской работы.

Требования к портфолио обучающегося ПР-8

Портфолио – это целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах, исходя из самостоятельного конспектирования, участия в творческих и научных мероприятиях. Позволяет оценить степень освоения темы или дисциплины в целом, в зависимости от количества и качества проработанных источников.

Темы портфолио аспирант формирует самостоятельно, исходя из типовых заданий для собеседований и самостоятельной работы.

Критериями выставления оценки за портфолио является степень владения аспирантом теми материалами, которые он посчитал необходимым собрать в авторское портфолио.

Методические рекомендации, определяющие процедуры

оценивания результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация аспирантов.

Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине «Теория и история искусства» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

По вышеуказанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в виде **кандидатского экзамена**. Экзамен предусмотрен по дисциплине в устной форме, с использованием устного опроса в форме ответов на вопросы (см. Фонд оценочных средств по дисциплине).

Характеристика экзамена.

Экзамен – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. Для допуска к зачету аспирант представляет материалы своих конспектов и портфолио, а также участвует во всех формах оценочных средств: собеседованиях, докладах, дискуссиях.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№ п/п	Место расположения компьютерной техники, на которой установлено программное обеспечение, количество рабочих мест	Перечень программного обеспечения
1.	г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс д.10, корпус F, ауд. F404 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа. Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 20).	Microsoft Office - лицензия Standard Enrollment № 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC "Softline Trade" Номер заказа торгового посредника: Tr000270647-18. 7Zip 16.04 - свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных; Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF; Сублицензионное соглашение Blackboard № 2906/1 от 29.06.2012. ESET NOD32 Secure Enterprise Контракт №ЭА-091-18 от 24.04.2018.
2	г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс д.10, корпус F, ауд. F401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 20)	Microsoft Office - лицензия Standard Enrollment № 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC "Softline Trade" Номер заказа торгового посредника: Tr000270647-18. 7Zip 16.04 - свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных; Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF; Сублицензионное соглашение Blackboard № 2906/1 от 29.06.2012. ESET NOD32 Secure Enterprise Контракт №ЭА-091-18 от 24.04.2018.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование оборудованных помещений и помещений для самостоятельной работы с указанием адреса	Перечень оборудования
1.	г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс д.10, корпус F, ауд. F401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Оборудование: Моноблок HP ProOne 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, GigEth, Wi-Fi, BT, usb kbd/mse, Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-bit), 1-1-1 Wt, мультимедийный проектор OptimaEX542I – 1 шт; аудио усилитель QVC RMX 850 – 1 шт; колонки – 1 шт; ноутбук; ИБП – 1 шт; настенный экран. Доска аудиторная
2	Читальные залы Научной библиотеки ДВФУ с открытым доступом к фонду (корпус А - уровень 10)	Моноблок HP ProOne 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, GigEth, Wi-Fi, BT, usb kbd/mse, Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-bit), 1-1-1 Wty Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения плоскочечатных текстов, сканирующими и читающими машинами видеоувеличителем с возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками
3	Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н, Русский Остров, ул. Аякс п., д. 10, корп. А (Лит. П), Этаж 10, каб.А1017. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов.	Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 15 шт. Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox - 1 шт. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C – 1 шт.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

по дисциплине «Теория и история культуры»
Направление подготовки *50.06.01. Искусствоведение*
Профиль *«Теория и история искусств»*
Форма подготовки (очная)

**Владивосток
2018**

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

(90 часов)

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение (час.)	Форма контроля
4 семестр				
1	1-2 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
2	3-4 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
3	5-6 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
4	7-8 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
5	9-10 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
6	11-12 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос)
7	13-14 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный опрос)
8	15-16 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1

		занятию, подготовка к собеседованию		Собеседование (фронтальный опрос)
9	17-18 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный опрос)

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Характерной особенностью задания для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Теория и история культуры» является подготовка к собеседованиям (УО-1), докладам (УО-3) дискуссиям (УО-4), в рамках самостоятельных занятий по данной дисциплине.

Самостоятельная работа 1. Творческий процесс и художественное творчество. Структура творческого процесса.

Осмысление творческого процесса предполагает владение аналитика искусства: 1) приемами художественного зрения, 2) навыками историзма мышления, 3) навыками понимания творческого процесса художника.

Приемы художественного зрения и их связь с историей искусствознания. Роль концепции в интерпретации произведения искусства. Общая характеристика развития концепций искусствознания от описания к интерпретации в истории искусств.

Роль контекста эпохи при изучении творчества мастера: знание творчества в целом, знакомство с биографией, с его временем, знание мемуаристики, литературы, музыки, культуры эпохи, поэтики художественного языка. Желательность синтетического подхода к изучению произведения. Типовой план изучения произведения: авторская идея, цель создания, сюжет, тема, композиция, характеристика пространства произведения с его линейным ритмом, светотенью, цветом.

Структура творческого процесса: аккумуляция, рекомбинация, озарение (инсайт – им занимается эвристика), оформление. Теория "остранения". Ассоциативное поле произведения искусства. Личность зрителя и процесс восприятия искусства.

Изобразительные искусства и архитектура в системе искусств. Классификации искусств. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные. Театр, музыка, литература. Архитектура, скульптура, живопись, графика. Декоративно-прикладное искусство. Синтетические виды искусства.

Античные описания произведений искусства. Плиний Старший, Филостраты. Дж. Вазари: описание жизни художников и их произведений. Эпоха Просвещения и возникновение истории искусства. И.-И. Винкельман. Философия искусства. И. Тэн. Систематизация истории искусства и организация музеев. Иконографический подход. Л. Маль. Психологический и психоаналитический подходы. З. Фрейд, К.-Г. Юнг. Формальный анализ. Г. Вельфлин. Венская школа. А. Варбург, М. Дворжак. Иконологический метод. Э. Панофски. Семиотический и культурологический подходы к искусству. Теория Ю.Лотмана. Работы В.В. Медушевского. Проблема интерпретации произведений искусства в отечественном искусствознании. Знаточество, эссеизм и комплексный подход к произведению искусства. Работы В.Н. Лазарева, М.В. Алпатова, Б.Р. Виппера. Проблемы метода в истолковании искусства XX века. Постмодернизм и интерпретация искусства.

ВОПРОСЫ:

5. Каков типовой план анализа произведения искусства?
6. Может ли творчество основываться на искажении заимствованного образца?
7. Чем интуитивная интерпретация произведения искусства отличается от концептуальной?
8. Какова структура творческого процесса?

Самостоятельная работа 2. *Художественный образ с точки зрения аспектов онтологии, гносеологии, эстетики. Особенности внутренней структуры художественного образа разных видов искусств.*

Натуралистическая и идеалистическая формы искусства. Трудности восприятия художественной формы и затрудненное восприятие образа.

Художественный образ в онтологическом аспекте – факт идеального бытия, встроенный в свою вещественную основу, но не совпадающий с ней, в семиотическом аспекте – знак, средство смысловой коммуникации в рамках данной культуры или родственных культур, в гносеологическом аспекте – вымысел, родственной такой разновидности познающей мысли, как допущение, в эстетическом аспекте – организм, в котором нет ничего случайного и механически служебного и который прекрасен благодаря совершенному единству и конечной осмысленности своих частей.

Отличие внутренней структуры художественного образа в различных видах искусства по материалу (словесный, звуковой, пластический, пантомимический и т.д.) по пространственно-временным характеристикам (статичное, динамичное). Принципы репрезентативности отбора средств художественного образа и принцип ассоциативных сопряжений по двум типам – изобразительные искусства и выразительные искусства (иносказание в поэзии, контрапункт в музыке).

Творчество в материале. Критерии художественного качества: формальный, социальный, функциональный.

Социальные основы художественного творчества. Этическое, эстетическое и художественное. Обыденная и рефлексивная эстетика. Место искусства в духовной и материальной культуре архаических обществ. Социум — ячейка культуры. Антропогенез и социализация. Моральные ценности и содержание художественного творчества. Традиция в искусстве.

Искусство как концентрат творчества и повод для творчества. Творчество — процесс порождения нового. Творческая интерпретация произведения искусства.

Вопросы :

1. Чем отличаются подходы к восприятию художественного образа?
2. Чем отличается внутренняя структура художественного образа в разных видах искусств?
3. Каковы особенности восприятия художественного образа с точки зрения перспективы по Раушенбаху ?

Самостоятельная работа 3. Средства олицетворения объекта в художественной форме: знак, символ, аллегория, эмблема. Уровни восприятия художественного образа и критерии художественного качества. Функции искусства.

Художественная форма, ее элементы и структура. Знак, символ, аллегория и образ. Психический и художественный образ. Образ как отображение объекта, связанное с ценностными переживаниями личности. Структура образа, ее биполярная модель.

Знак – материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоего другого предмета и используемый для приобретения, хранения, переработки сообщений (информации). Знаки – копии, признаки, символы. Теория ЧАС. Пирса.

Символ – универсальная эстетическая категория, раскрывающаяся через сопоставление со смежными категориями художественного образа, с одной стороны, знака и аллегии – с другой стороны.

Аллегория – условная форма высказывания, при которой наглядный образ означает нечто иное, чем есть он сам. Символ ограничен в образе, а аллегория – рассудочная формула, которую можно извлечь из образа.

Эмблема (вставка) условное или символическое изображение понятия, явления, идеи.

Психический, душевный и духовный уровни восприятия окружающего мира. Типы и ориентации личности. Исследовательский тип личности. Темперамент, характер и личность. Феномен таланта.

Искусство как творческое познание мира. Эволюция психического отражения: раздражимость, чувствительность, восприятие. Речь, мышление и образ. Интериоризация предметной деятельности как основа духовной деятельности. Интеллект и чувства как синтез эмоционального, волевого и логического начал. Понимание — высшая форма чувствительности.

Развитие личности: открытые способности, сензитивные периоды, впитывание культурных навыков, индивидуализм и отрицание окружающего мира, личностный рост, синтез.

Критерии художественного качества – формальный, функциональный, социальный и эстетический.

Функции искусства: ценностная, социальная, воспитательная, коммуникативная, рекреационная, декоративная, гносеологическая, комментаторская, гедонистическая. Катарсис и универсализация художественных переживаний.

Вопросы для дискуссии:

3. Как вы восприняли теорию знаков Ч.С. Пирса
4. Проведите анализ аллегории на примере живописи П.П. Рубенса

Самостоятельная работа 4. Структура стиля. Стилль – программа произведения. Художественное направление как инвариант художественной концепции

Понятие о стиле в архитектуре и изобразительных искусствах. Стиль и стилизация. Историческая эпоха и формирование стиля. Проблема стиля в прикладном искусстве.

Слои структуры стиля: тематическая и интонационная общность культуры, национальная стилистическая общность, национально-стадиальный стиль (национальный стиль народа, находящегося на определенном этапе историко-культурного развития), стиль художественного направления, индивидуальный стиль художника, стиль периода творчества, стиль произведения, стиль элемента произведения, стиль эпохи.

Стили в искусстве Древнего мира. Раннехристианское искусство и средневековый Запад. Византийское и древнерусское искусство. Европейское Возрождение. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XVII века. Барокко и рококо. Классицизм и ампир.

Искусство XIX века и многообразие стилей. Эпоха историзма. Стиль модерн. Искусство авангарда и проблема стиля. Стилизации в архитектуре XIX — XX вв. Стили в искусстве XX века.

Выработка критериев стиля. Стиль и индивидуальная манера художника. Соотношение образа и стиля. Стиль модерн и проблема стилизации.

Историческая эволюция стиля. Развитие стиля в искусстве античной Греции, древнерусской иконописи, архитектуре XX века. Развитие и смена стилей.

Описание особенностей исторического стиля: историческая обстановка, формальные признаки, образная характеристика.

Направление – система художественных произведений, построенных по одной типологической модели с инвариантной (единой и устойчивой) концепцией мира. Смена художественных направлений – процесс изменения художественной концепции мира, проявляющийся через изменение типа структуры художественного произведения.

ВОПРОСЫ для дискуссии

1. Как соотносятся понятия стиля и индивидуальной манеры ?
2. В чем состоит разница между понятиями "развитие художественного стиля" и его "смена"?
3. Дать описание стиля в иконографической и иконологической традициях искусствоведения.

Самостоятельная работа 5. Периодизация художественного процесса по Ю. Бореву.

Теоретическая история искусства Ю. Бореву. Стадия слиянности человека с природой: магические реалии и происхождение искусства: миф и мифологический космизм; героический человек античности в мире гармонии и рока: реалистический мифологизм, романтический мифологизм, мифологизм обыденного сознания. Стадия слиянности человека с Богом: человек в черно-белом мире борьбы добра и зла средневековья: рыцарский романтизм, сакральный аллегоризм, карнавальный натурализм. Стадия надежд и иллюзий: уповая на Бога, действуй сам, сообразно природе вещей: эпохи Возрождения (ренессансный гуманизм, маньеризм, «Плеяда», рококо, постренессанс, Барокко, Готика) и Нового времени (Классицизм, Ампи́р, просвещение, Сентиментализм, Романтизм). Стадия утраченных иллюзий: «куда пойти человеку», «что делать», «кто виноват» - две параллельно развивающиеся эпохи – авангардизма (предмодернизм: натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм, прерафаэлитизм, символизм, эклектизм; модернизм: модерн, акмеизм, футуризм, примитивизм, кубизм, абстракционизм; неомодернизм: дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, конструктивизм, экзистенциализм, литература потока сознания, неоабстракционизм; постмодернизм: поп-арт, гиперреализм, фотореализм, фотореализм, сонористика, музыкальный пуантилизм, алеаторика, хепенинг, саморазрушающееся искусство, соц-арт, концептуализм) и реализма (традиционный реализм: критический реализм XIX в, социалистический

реализм, крестьянский реализм; модернизированный реализм: неореализм, магический реализм, психологический реализм, интеллектуальный реализм).

Вопросы для дискуссии:

1. Теоретические основы античного искусства.
2. Теоретические стержни средневекового искусства.
3. Теоретико-эстетические категории Возрождения.
4. Теоретические основы смены стилей в Новое время.
5. Теоретические основы предмодернизма и модернизма.
6. Стили неомодернизма: теоретическая база.
7. Постмодернизм: теоретическая актуальность стилевых тенденций.
8. Направления реализма XIX века.

Самостоятельная работа 6. Мифологическая структура мира в древнейшем искусстве (теория мифа по Проппу, Элиаде, Борову, Лосеву)
Искусство и миф. Роль ритуала в идентификации человеческой личности и социума. Мифологическая структура мира. Представления о центре мира, мировой оси, макрокосме и микрокосме. Инициация как пересечение социально-культурных границ, ее отражение в фольклоре и искусстве. Работы М. Элиаде и В.Я. Проппа.

Синкретическое творчество первобытного коллектива. Магия и шаманизм как коллективное творчество. Переход от мифа к искусству. Религиозное искусство. Синтез искусств в западноевропейской культуре XVI — XIX вв. и его распад и попытки воссоздания. Работы Х. Зедльмайра. Синестезия: эксперименты XX века. Синтетическая драма, цветомузыка, "сверхпоэма". Теории художественной формы.

Вопросы для дискуссии:

1. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.

2. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?

Самостоятельная работа 7. Теория искусства в контексте развития религиозно-мифологического сознания .

Особенность религиозно-мифологического сознания. Мифологический универсализм и принцип художественной метафоры. Витальность искусства и способов его восприятия. Религиозно-мифологические представления о природе и способы имитации природных явлений в искусстве Древнего Востока. Роль культов природы в формировании изобразительных принципов художественных канонов. Религиозно-символическая природа цвета, света, пропорциональных отношений канонов Древнего мира.

Античные теории имитации природы: понятие “imitation” в философии пифагореизма, понятие “mimesis” в философии Платона и Аристотеля и их влияние на античные каноны изобразительных искусств. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неоаристотелизма. “Канон” Поликлета в изложении Витрувия и пифагорейцев.

Вопросы для дискуссии:

5. Пропорция, ритм, симметрия и масштаб в искусстве Египта.

6. Пропорция, ритм, симметрия и масштаб в искусстве античности.

7. Содержание теории мимесиса у Платона, Аристотеля.

8. Теории пропорций Поликлета и Витрувия.

Самостоятельная работа 8. Теория искусства в контексте развития религиозно-символического сознания

Особенность религиозно-символического сознания. Понятие трансцендентного и имманентного Бога. Религиозно-этический антиномизм мышления христианства и его воздействие на средневековую теорию искусств в Европе. Особенности византийской и латинской художественных теорий.

Дионисий Ареопагит, Августин, Боэций - как родоначальники богословской теории искусств.

Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье. Г.Палама, Р.Бэкон, Ф.Аквинский, Вителло - и теории света, цвета и перспективы позднего средневековья.

Вопросы для дискуссии:

5. Теория света, цвета и перспективы Дионисий Ареопагит.
6. Теория света, цвета и перспективы- Августин, Боэций.
7. Теория света, цвета и перспективы Г.Палама.
8. Теория света, цвета и перспективы Ф.Аквинский, Вителло.

Самостоятельная работа 9. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире

Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса.Познание природы как системы естественнаучных аллегорий , отражающих природу Божественного промысла. Влияние средневековой университетской схоластики на формировании теории света, цвета и перспективы.Аристотелизм и платонизм в ренессансной теории искусств. Универсалистский характер теоретических рассуждений Л-Б.Альберти. Роль средневекового символизма и античного пантеизма в формировании теоретических взглядов Л.Б.Альберти.Трансформация схоластического понятия “оптики” , как “цветка всей философии”(Р.Бэкон) в ренессансную

теорию “перспективы”.Связь теории “зрительной пирамиды” Альберти со средневековой концепцией света, падающего “прямо и перпендикулярно, так как он не отбрасывает Благодать и не отклоняет ее от прямого направления, ведущего на путь совершенной жизни...Прямота зрения принадлежит одному Богу.” (Р.Бэкон)

Пифагореизм, аристотелизм и августицианство в теоретическом осмыслении Л.-Б.Альберти. Аллегорический образ природы и принципы истолкования античной теории “mimesis” в трактатах Л.Б.Альберти. Влияние трактата Луки Пачоли “О божественной пропорции” на ренессансную теорию искусств. Пропорциональность как принцип природы.

Теория света, цвета , пропорциональных отношений и перспективы в трактатах Леонардо да Винчи.Роль естественнонаучного знания в формировании художественной теории Леонардо.Влияние Альберти на теоретические взгляды Леонардо да Винчи.Понятие живописи как “науки глаза”.Роль центрального луча “зрительной пирамиды” в смыслообразовании композиции Особенности психологии зрительного восприятия природы в теоретических трактатах Л.-Б.Альберти,Леонардо да Винчи,А.Дюрера..

Особенности восприятия природных явлений в контексте ренессансного истолкования теории “mimesis”. Астрологические представления о взаимосвязи природных явлений, человека и космоса.

Платоновская академия и теоретические взгляды М.Фичино и Пико де Мирандоллы. Роль ренессансной астрологии в формировании психологии восприятия искусства.Приоритет слухового восприятия над зрительным.Роль воображения и умозрения в восприятии искусства. Роль музыкальной гармонии в восприятии искусства.Приоритет чувства и воображения в теоретических рассуждениях Микельанжело, Д.Вазари -“рисунок как видимое выражение и разъяснение понятия, родившегося в уме художника”. Винченцо Данти “О совершенных пропорциях”.

Вопросы для дискуссии:

5. Теория света, цвета и пропорций Л-Б.Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера.

6. Теория света, цвета и пропорций М.Фичино и Пико де Мирандоллы

7. Теория Д.Вазари

8. Теория Винченцо Данти.

Самостоятельная работа 9. Теория искусств в контексте развития стилей барокко, классицизма и реализма

Влияние теоретических взглядов ренессансных неоплатоников на формировании художественной теории к.16-17 веков. Дж. П. Ломаццо “Трактат об искусстве живописи” и теоретическое обоснование маньеризма- “ живопись есть орудие, сохраняющее сокровища памяти, ибо писанина ничто иное как живопись светлым и темным” Эмблематическая композиция как “сокрытое таинство природы и морали , способное побуждать сердца к свободным и смелым поступкам”.

Деятельность Академии рисунка во Флоренции. Теоретические взгляды Федерико Цуккарро. Деятельность Ф. Цуккарро по основанию и организации деятельности Академии св. Луки в Риме. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма. Академические диспуты о красоте, рисунке и композиции.

Диспуты Цуккарро о роли рисунка как способа формообразования идеи. Трактат Ф. Цуккарро “Идея скульпторов, живописцев и архитекторов”. Диспут Агуччи и Доменикино о красоте и приоритете поэзии над живописью.

Влияние “Риторики” Аристотеля на литературный критицизм 17 века и художественную теорию барокко и классицизма. Живопись как “ожившая поэзия”. Эмблематика текста и композиции.

Трактат Дж. Беллори “Идея живописца, скульптора и архитектора, избранная от естественных красот, превосходящая природу.”Роль

теоретических взглядов Беллори в формировании эстетических принципов классицизма. Н.Пуссен и Джанбатисто Марино. Роль разума и чувства, знания и воображения в теории “модусов” Н.Пуссена.

Французская академия художеств и ее связь с итальянской академией св.Луки. Влияние флорентийского неоплатонизма на французскую теорию искусств. Влияние филологических исследований на теорию изобразительных искусств. Теоретические взгляды А. Ронсара и представителей “Плеяды”, их влияние на художественную теорию 17 в. “Иероглифика” П. Валериано и влияние ренессансной египтологии на теорию искусств. Роже де Пиль и теория французского классицизма 17 в.

Материалистические взгляды Декарта и Спинозы и их влияние на голландский реализм 17 века.

Деятельность А.Р. Мэнгса и И. Винкельмана в Риме. Формирование основ римского неоклассицизма 18 в. Идеализация античности. Поиск “высокого стиля” Вьеном и Давидом. Формирование основ “революционного классицизма” во Франции.

Просветительский деизм и социально-демократические ценности в искусстве. Массонство 18 века и поиск “внутреннего человека”.

Ж.-Б Дюбо “Критические размышления о поэзии и живописи”. Роль чувственного восприятия - “Копия предмета- копия страсти”. Поэзия-источник живописи.

“Салоны” Д.Дидро и теоретические основы просветительского реализма. “Анализ красоты” У.Хогарта. Грамматические принципы формирования языка изобразительных искусств. Д. Рейнольдс и просветительский классицизм в Англии.

Вопросы для дискуссии:

7. Ломаццо и его трактат.
8. Цуккаро и его труды.
9. Трактат Д. Беллори.

10. Винкельман – достижения в теории и истории культуры и искусства.

11. Дюбо Ж.Б. – роль чувственного восприятия.

12. Д. Дидро – теоретические основы просветительского реализма.

Самостоятельная работа 10. Теоретические основы художественных концепций романтизма.

Природный универсум в художественной теории романтизма. Теория искусства У. Блэйка и английских прерафаэлитов. Роль мифа и мистификация природы. Шеллинг, Новалис, Геррес и идеи слияния философии, искусства и религии. Религиозно-символические теории и истории культуры и искусства и ориентализм 19 в.

Теоретические взгляды Гете. Романтическая “теология природы” и “Хроматика” Гете. Принцип “абстрагирования духовного из материального” рассеяние зрения и зримого, видения и видимого. Свет как: акт тела, особое тело, бестелесное качество. Роль средневековой схоластики в теоретических рассуждениях романтизма. Интерпретация света, цвета и пропорциональных отношений в контексте средневековых оптик. О. Рунге, К.Д. Фридрих.

Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства. Программная семантизация живописной техники и материала. Возрождение культовой функции художественной практики. Поиск соответствия между первичными творческими силами и первоосновами живописного произведения.

Концепции абстракции и формы в художественных манифестах 1 половины XX в.

П. Мондриан «Неопластицизм: основные принципы пластического равновесия», Ле Корбюзье и А. Озанфан «Пуризм», В. Кандинский «О духовном в искусстве», Эль Лисицкий «А. и пангеометрия», К. Малевич «К вопросу о о подражании в искусстве», П. Пикассо «Пикассо говорит», Г. Аполлинер «О предмете современной живописи».

Интерпретация формы в художественных концепциях 2 половины XX века. Роберт Моррис «Заметки о скульптуре 1-3», «Заметки о скульптуре 4: по ту сторону объектов», Р.Д. Паркер «Архитектоника памяти: конструкция формы – конструкция мысли». Архитектура как метафора формы.

Вопросы для дискуссии:

5. Теории Шеллинга и Новалиса.
6. П. Мондриан.
7. Кандинский – теория искусства.
8. Р.Д. Паркер – смысл теории.

Самостоятельная работа 11. Теоретические основы художественных концепций модернизма и постмодернизма .

Теоретические основы искусства П. Мондриана, П.Клее, В.Кандинского

Психоанализ и роль природы бессознательного в художественной теории сюрреализма. С.Дали и “метод автоматического письма”. Ж. Лакан и психоаналитический структурализм. Слово как связь с “сверхреальностью”, поэзия, как мост между структурностью и бессознательным. Поэтический текст как психоаналитическая беседа.. ЧАС. Дженкс “Язык архитектуры постмодернизма”. Лингвистические принципы архитектурной теории. Р.Д. Паркер “Архитектоника памяти: конструкция формы - конструкция мысли”. Архитектура как метафора формы.

Семиотические теории искусства. К.Леви-Стросс “Мифологичные. Сырое и вареное”. Живопись, как язык элементов, порожденных комбинаций элементов, восходящих к общему коду. Изоморфизм природы и культуры. М.Шапиро “Некоторые проблемы семиотики визуального искусства”. Пространство изображения и средства создания знака- образа”. Б.Успенский “Семиотика иконы”.

Постструктуралистская и постмодернистская рефлексия языка искусства. Р.Барт “Риторика образа”, изображение как текст, понятие полисемии, “Camera Lucida”- изображение как знаковая система, как поле трансформирующихся смыслов. Ж. Деррида “Грамматология” - понятие деконструкции, У.Эко “Отсутствующая структура” архитектура как принцип исторического ассоциирования.

Растворенность художественного сознания в предметной среде. Размывание границ между жизнью и искусством. Природа как искусство. Слияние художественного и витального. Искусство в рамках философии телесности. Живопись как феноменология телесности -М. Фуко “Слова и вещи. Археология гуманитарных наук”. Ж.Делез. Ф.Гваттари. “Что такое философия?” - живопись как онтология телесности. Роль аффектов, перцептов, понятие “ритурнели”. Флинт Скаер «Живопись после искусства?»

Вопросы для дискуссии:

7. З.Фрейд и его теория.
8. ЧАС.Дженкс и его теория.
9. Б. Успенский «Семиотика искусства».
- 10.М. Баксандалл – теория языка искусств.
- 11.Р. Барт – риторика образа.
- 12.М. Фуко и его подход к искусству.

Тематическое содержание самостоятельной работы соответствует подготовке ответов на следующие вопросы:

1. Место культурологии в системе современного гуманитарного знания.
2. Основные мировоззренческие и методологические установки в изучении культуры
3. Культура и история: особенности рассмотрения культурных явлений в философии истории.
4. Методы изучения культуры: историко-типологический, историко-генетический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, системный, феноменологический, герменевтический и др.

5. Синергетический подход и его возможности в исследовании культуры.
6. Объективные и субъективные условия бытия культуры.
7. Социально-интегративная природа культуры.
8. Феномен социокультурной повседневности.
9. Происхождение культуры как познавательная проблема.
10. Причины и этапы зарождения культуры как специфической социальной функции и модальности человеческого бытия.
11. Основные теоретические модели динамики культуры: циклическая, линейная, волновая, стохастическая и их особенности.
12. Культура как результат духовного освоения мира человеком.
13. Знание как «культурный текст» и информация.
14. Культурная картина мира и ее историческая, социальная, психологическая обусловленность
15. Типология ценностей культуры.
16. Культура как универсальная знаковая система.
17. Культура как язык.
18. Символическая природа культуры.
19. Способы символизации мира в исторической ретроспективе.
20. Вещь и ее роль в культуре.
21. Техничко-технологические основания культуры. Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриального типов культуры.
22. Обыденная культура и комплекс специализированных культур: особенность взаимодействия.
23. Религия как социокультурный институт и ее функции.
24. Мораль как явление культуры.
25. Художественная культура как специализированная сфера различных форм искусства.
26. Философская культура и ее особенности.
27. Научная культура и ее функции.
28. Универсальное и уникальное в культуре общества.
29. Культурная традиция и инновация в культурной динамике.
30. Основные подходы к объяснению сущности мифа, его значения и роли в культурном процессе.
31. Основные закономерности межкультурной коммуникации
32. Механизмы сохранения национально-культурной самобытности и их особенность.
33. Культура как антропологический феномен.
34. Социализация и инкультурация личности и их особенности.
35. Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие.
36. Культурное многообразие человечества.
37. Культура первобытной эпохи.
38. Особенности земледельческих культур.
39. Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с доиндустриальными технологиями.

40. Происхождение и основные признаки городских цивилизаций с индустриальными технологиями.
41. Основные социокультурные признаки буржуазной субкультуры.
42. Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с постиндустриальными технологиями.
43. Массовая культура и ее транснациональный характер.
44. Футуристические теории грядущего развития человечества.
45. Культура и процессы глобализации в современном мире.
46. Морфология культуры.
47. Культура и цивилизация: особенности взаимодействия.
48. Культурогенез и его особенности.
49. Источники и факторы культурной динамики.
50. Структуралистская интерпретация культуры.
51. Методологические и теоретические основания типологии культур Востока и Запада.
52. Этапы становления содержания понятия «культура». Онтологический смысл понятия «культура». Единство философского понимания культуры и множественность его теоретических определений.
53. Принципы философской герменевтики в культурологии.
54. Культура как творчество.
55. Культура и этика.
56. Философия языка и философия культуры.
57. Историко-культурный источник и его особенность.
58. Основные социокультурные признаки цивилизации. Ранние городские цивилизации Востока.
59. Европейская средневековая культура как культура традиционного типа.
60. Инновационные черты культуры Нового времени.
61. Процессы модернизации в европейской культуре Нового времени.
62. Культура и личность. Идеал и тип личности в культуре.
63. Специфика мировой культуры XXI века.
64. Современные проблемы в изучении динамики культуры. Постмодернизм в современной культуре.
65. Особенности русской классической культуры XIX.
66. Русская культура «Серебряного века» как переходный тип культуры.
67. Советская культура и ее особенности.
68. Анализ социокультурной ситуации в современной России.
69. Феномен массовой культуры и его транснациональный характер.
70. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.
71. Межкультурный синтез в системе массовой культуры.
72. Культура и искусство в свете теории ценностей (аксиологии).
73. Принципы философской герменевтики в культурологии.
74. Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении.
75. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
76. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
77. Мифологическая структура мира.

78. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
79. Теория мифа А. Лосева.
80. Основные периоды художественного процесса.
81. Эстетические принципы античности и средневековья
82. Эстетические принципы Возрождения.
83. Эстетические принципы Нового времени
84. Эстетические принципы Романтизма
85. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма
86. Роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
87. Исихазм и его влияние на теорию света и цвета.
88. Номинализм и его роль в теории и истории культуры и искусства
89. Реализм и его роль в теории и истории культуры и искусства.
90. Мистицизм и его роль в развитии теории искусств.
91. Роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
92. Роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
93. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
94. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?
95. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
- 96.
97. Мифологическая структура мира.
98. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
99. Теория мифа А. Лосева.
100. Основные периоды художественного процесса.
101. Эстетические принципы античности и средневековья
102. Эстетические принципы Возрождения.
103. Эстетические принципы Нового времени
104. Эстетические принципы Романтизма
105. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма
106. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина.
107. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
108. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
109. Что такое номинализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства
110. Что такое реализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства.
111. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.

112. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды” Л.-Б. Альберти.
113. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо .
114. Какова роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
115. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории и истории культуры и искусства.
116. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.
117. Что такое «Disegno»?
118. В чем состоит суть понятия «модус» Н. Пуссена и чем оно отличается от понятия «композиция» у Л.Б. Альберти?
119. В чем вы видите особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.
120. Перечислите характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.
121. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
122. Творческий процесс и художественное творчество. Структура творческого процесса.
123. Художественный образ с точки зрения аспектов онтологии, гносеологии, эстетики. Особенности внутренней структуры художественного образа разных видов искусств.
124. Средства олицетворения объекта в художественной форме: знак, символ, аллегория, эмблема. Уровни восприятия художественного образа и критерии художественного качества. Функции искусства.
125. Структура стиля. Стиль – программа произведения. Художественное направление как инвариант художественной концепции
126. Периодизация художественного процесса по Ю. Бореву.
127. Мифологическая структура мира в древнейшем искусстве (теория мифа по Проппу, Элиаде, Бореву, Лосеву)
128. Теория искусства в контексте развития религиозно-мифологического сознания .
129. Теория искусства в контексте развития религиозно-символического сознания (1 час.).
130. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире
131. Теория искусств в контексте развития стилей барокко, классицизма и реализма
132. Теоретические основы художественных концепций романтизма.
133. Теоретические основы художественных концепций модернизма и постмодернизма .

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

При самостоятельной работе по подготовке к **устному опросу** необходимо ознакомиться с темой и списком вопросов по теме. Повторите лекционный материал по теме, отметьте «проблемные» точки. Определите необходимую литературу из *рекомендованной к курсу*, можно воспользоваться источниками в интернет. При работе с источниками, учебниками и методическими пособиями, выполняйте общие рекомендации, по работе с литературой.

Аспирант должен быть готов ответить на поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя. После окончания опроса оценить степень правильности своих ответов, уяснить суть замечаний и комментариев преподавателя. В рамках данной дисциплины особое внимание необходимо уделить типам рациональности, логике научного исследования, методологическим особенностям научного исследования, способам согласования методологических характеристик.

Требования к устному ответу

1. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки.
2. Начало и концовка должны соответствовать теме высказывания.
3. Ответ должен быть полным, т.е. освещать все сформулированные вопросы.
4. Иллюстративная часть должна быть представлена полно и правильно. Примеры приводятся в соответствии с темой устного ответа. Примеров должно быть достаточное количество, чтобы проиллюстрировать каждое положение.
5. Объяснение примеров нельзя признать полным и правильным, если анализ конкретного примера подменен указаниями общего характера.
6. Необходимо следовать за тем, чтобы ответ не был перегружен лишней информацией, не имеющей отношения к теме.
7. Ответ должен быть последовательным и связным.

Критерии оценки устного доклада /участия в дискуссии

Отлично - выставляется аспиранту, если аспирант выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Аспирант знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно

Хорошо - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы

Удовлетворительно – аспирант проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы

Неудовлетворительно - если работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Методические указания по подготовке конспектов

Конспект литературы – это продукт самостоятельной работы обучающегося, отражающий основные идеи конспектируемого источника.

Как составлять конспект:

- 1. Определите цель составления конспекта.*
- 2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа.*
- 3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.*
- 4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.*
- 5. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в конспект для раскрытия каждого из них.*
- 6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко изложите своими словами или приводите в виде цитат, включая конкретные факты и примеры.*
- 7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные обозначения.*
- 8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.*
- 9. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает...").*
- 10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.*

Оформление конспекта:

- 1. Конспектируя, оставьте место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.*
- 2. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.*
- 3. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы.*
- 4. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большей части текста используется отчеркивание.*

Основные ошибки при составлении конспекта:

- 1. Слово в слово повторяет тезисы, отсутствует связность при пересказе.*
- 2. Конспект не связан с планом.*
- 3. Многословие (много вводных слов) или чрезмерная краткость, незаконченность основных смысловых положений текста.*
- 4. При передаче содержания текста потеряна авторская особенность текста, его структура.*

Список научных работ для конспектирования:

1. Т. И. Мороз. Эстетика и теория искусства. Кемеровский государственный институт культуры. 2016.
https://lib.dvfu.ru:8443/search/query?term_1=теория+искусства&theme=FEFU
2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение. 2015 А 857 85.1я73
  - Абонемент учебной литературы (1 доступно)
  - Ч/З о. Русский (1 доступно)<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:778372&theme=FEFU>
3. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учебник / Т. В. Ильина ; Санкт-Петербургский государственный университет. Москва : Юрайт, 2015.444 с., [8] л. цв. ил. Издание 6-е изд., перераб. и доп. Расст. шифр И 46 85.103(4)я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784800&theme=FEFU>
4. Труды по истории изобразительного искусства : художественная критика / П. П. Каменский ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев] ; Библиотека Российской академии наук. Санкт-Петербург : Изд-во Библиотеки академии наук, 2017. 216 с.
Расст. шифр К 181 85.103(2)
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:846269&theme=FEFU>
5. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 1 / Н. М. Сокольников. Москва : Академия, 2016.297 с., [8] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер.
Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813792&theme=FEFU>
6. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 2 / Н. М. Сокольников. Москва : Академия, 2016.207 с., [4] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер.
Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813697&theme=FEFU>

Список дополнительной литературы:

1. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю. Б. Борев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395712>
2. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: От классики к постмодерну: сборник научных трудов. Вып. 12. Отв. ред. Прокопова Н.Л. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 372 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63604>
3. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Кузнецова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71887>

4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71888>
5. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: диалог культур: сборник научных трудов. Вып. 13. Отв. ред. Прокопова Н.Л. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 211 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79359>
6. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель. 2015. <http://www.iprbookshop.ru/36741.html>
7. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология 2015
8. Режим доступа <http://www.iprbookshop.ru/36742.html>
9. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с : <http://www.iprbookshop.ru/36740.html>
10. Винкельман И.И. История искусства древности. Издательство "Лань" ISBN 978-5-507-37931-6. 2014. 788с. <https://e.lanbook.com/book/46382>
11. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08054-4. <https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-izbrannoe-424397>
12. Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гуменюк А.Н., Чуйко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2017.— 135 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>.
13. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс]: монография/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 222 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>.
14. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 968 с.—Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60369.html>.
15. Кандинский В. Теория искусства [Электронный ресурс]/ Кандинский В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 224 с.— <http://www.iprbookshop.ru/36859.html>.

1. Культурогенез как особый тип культурной динамики.
2. Основные теоретические модели динамического развития культуры: циклическая, линейная, волновая, стохастическая.
3. Культурный кризис: причины, признаки, проявления, возможные способы преодоления.
4. Культурная картина мира: ее историческая, социальная, психологическая обусловленность.
5. Типология ценностей. Иерархия ценностей в культуре: механизмы ее выработки, способы построения, сохранения и корректировки.
6. Культура как система символов (знаков) информационно-коммуникативного поля жизни людей.
7. Символические теории культуры и искусства: их оценка и критический анализ.
8. Художественная культура как специализированная совокупная сфера различных форм искусства.
9. Структурно-функциональный метод изучения культуры и искусства.
10. Характеристика культуры как особой системы: проблема обеспечения целостности, единства, идентичности, самовоспроизводимости культуры.
11. Основные типы временной изменчивости культуры.
12. Проблема адаптации человека к результатам собственной социальной практики.
13. Особенности мифологической картины мира.
14. Миф и магия: «магические инструменты познания».
15. Мифы современной культуры.
16. Ценностные основания межкультурных коммуникаций.

17. Мультикультурализм как явление современной цивилизации.
18. Проблема индивидуально-личностного «переживания» культуры и искусства и составляющих (норм, форм, канонов).
19. Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие.
20. Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия.
21. Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой индивидуальности.
22. Типология и классификация культур: сущность и различие.
23. Особенности земледельческих культур.
24. Особенности и характерные черты древнего ближневосточного и мезо-американского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов традиционной культуры.
25. Специфика художественной культуры и искусства общества индустриальной эпохи.
26. Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с постиндустриальными технологиями материального и социального производства.
27. Феномен массовой культуры и его транснациональный характер.
28. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.
29. Понятие и место глобализации в межцивилизационном процессе.
30. Межкультурный синтез в системе массовой культуры.
31. Классические, неклассические и постклассические критерии развития науки.
32. Классики культурологии об общих методологических принципах исследования культуры.
33. Антиномичность как принцип философской рефлексии современной культуры.
34. Культура и искусство в свете теории ценностей (аксиологии).

35. Принципы философской герменевтики в культурологии.
36. Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении.
37. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
38. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?
39. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
40. Мифологическая структура мира.
41. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
42. Теория мифа А. Лосева.
43. Основные периоды художественного процесса.
44. Эстетические принципы античности и средневековья
45. Эстетические принципы Возрождения.
46. Эстетические принципы Нового времени
47. Эстетические принципы Романтизма
48. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма
49. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина.
50. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
51. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
52. Что такое номинализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства
53. Что такое реализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства.
54. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.

55. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды” Л.-Б. Альберти.
56. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо .
57. Какова роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
58. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории и истории культуры и искусства.
59. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.
60. Что такое «Disegno»?
61. В чем состоит суть понятия «модус» Н. Пуссена и чем оно отличается от понятия «композиция» у Л.Б. Альберти?
62. В чем вы видите особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.
63. Перечислите характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.
64. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
65. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
66. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?
67. Роль ритуала в социуме и жизни человека: инициация.
68. Мифологическая структура мира.
69. Принципиальные отличия теорий М. Элиаде и В.Я. Проппа.
70. Теория мифа А. Лосева.
71. Основные периоды художественного процесса.
72. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма

73. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина.
74. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
75. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
76. Что такое номинализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства
77. Что такое реализм и какова его роль в теории и истории культуры и искусства.
78. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.
79. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды”Л.-Б. Альберти.
80. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо .
81. Какова роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
82. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории и истории культуры и искусства.
83. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.
84. Что такое «Disegno»?
85. В чем состоит суть понятия «модус» Н. Пуссена и чем оно отличается от понятия «композиция» у Л.Б. Альберти?
86. В чем вы видите особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.
87. Перечислите характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.
88. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.

89. Творческий процесс и художественное творчество. Структура творческого процесса.
90. Художественный образ с точки зрения аспектов онтологии, гносеологии, эстетики. Особенности внутренней структуры художественного образа разных видов искусств.
91. Средства олицетворения объекта в художественной форме: знак, символ, аллегория, эмблема. Уровни восприятия художественного образа и критерии художественного качества. Функции искусства.
92. Структура стиля. Стил ь – программа произведения. Художественное направление как инвариант художественной концепции
93. Периодизация художественного процесса по Ю. Бореву.
94. Мифологическая структура мира в древнейшем искусстве (теория мифа по Проппу, Элиаде, Бореву, Лосеву)
95. Теория искусства в контексте развития религиозно-мифологического сознания .
96. Теория искусства в контексте развития религиозно-символического сознания
97. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире
98. Теория искусств в контексте развития стилей барокко, классицизма и реализма
99. Теоретические основы художественных концепций романтизма.
100. Теоретические основы художественных концепций модернизма и постмодернизма .

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

(печатные и электронные издания)

1. Культурология: введение в историю и теорию культуры : учебное пособие для вузов / В. М. Пивоев. Москва : КноРус, 2014. 526 с. Изд. 3-е, перераб. и доп. Расст. шифр П 32 71.1я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:791477&theme=FEFU>
2. Т. И. Мороз. Эстетика и теория искусства. Кемеровский государственный институт культуры. 2016.
https://lib.dvfu.ru:8443/search/query?term_1=теория+искусства&theme=FEFU
3. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение. 2015 А 857 85.1я73• Абонемент учебной литературы (1 доступно) • Ч/з о. Русский (1 доступно)
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:778372&theme=FEFU>
4. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учебник / Т. В. Ильина ; Санкт-Петербургский государственный университет. Москва : Юрайт, 2015. 444 с., [8] л. цв. ил. Издание 6-е изд., перераб. и доп. Расст. шифр И 46 85.103(4)я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784800&theme=FEFU>
5. Труды по истории изобразительного искусства : художественная критика / П. П. Каменский ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев] ; Библиотека Российской академии наук. Санкт-Петербург : Изд-во Библиотеки академии наук, 2017. 216 с.
Расст. шифр К 181 85.103(2)
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:846269&theme=FEFU>
6. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 1 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016. 297 с., [8] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер.
Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813792&theme=FEFU>
7. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 2 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016. 207 с., [4] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер. Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813697&theme=FEFU>
8. Методы исследования культуры: учебное пособие для вузов / С. М. Дударенок, Е. А. Поправко ; [отв. ред. Е. А. Поправко] ; Дальневосточный федеральный университет, Школа гуманитарных наук, Школа искусства, культуры и спорта. 2-е изд., испр. и доп. Владивосток : Изд. дом Дальневосточного федерального университета, 2014. 348 с. Д 81 71.0я73 ДВФУ
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:767619&theme=FEFU>
9. История религий Востока / Л. С. Васильев. [Москва] : Университет, [2015]. 793 с. 4-е изд. Расст. Шифр В 191 86.29я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:786799&theme=FEFU>

10. Культурология: учебник для вузов/ [В.П. Большаков, Е.П. Борзова, С.Н. Иконникова и др.], – под ред. С.Н. Иконниковой. СПб ГУКИ, 2014. -528 с. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:358919&theme=FEFU>

11. Межуев, В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. / В.М. Межуев. Идея культуры. Очерки по философии культуры. - М.: Прогресс-Традиция: Университетская книга, 2014. - 405 с.
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:664168&theme=FEFU>

Дополнительная литература (печатные и электронные издания)

1. Садохин А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 415 с.—
<http://www.iprbookshop.ru/74896.html>

2. Массовая культура. Теории и практики: Монография / Шапинская Е.Н. - М.:Согласие, 2017. - 386 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-906709-63-9 –Монография ISBN: 978-5-906709-63-9
<http://znanium.com/catalog/product/978439>

3. Горелов, А.А. История мировой культуры: [электронный ресурс] учеб. пособие / А.А. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА: МПСИ, 2011. – 512 с. - Режим доступа:
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500051.html>

2.Липского, И.А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=312716>

3. Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н.

Маркова. - 2-е изд., стереотип. - ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=391728>

4. Наука [Электронный ресурс]: от методологии к онтологии [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред.: А.П. Огурцов, В.М. Розин. – М.: ИФ РАН, 2009. – 288 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356931>

5. Никитич, Л. А. Культурология. Теория, философия, история культуры [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов / Л. А. Никитич. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=391756>

6. Образовательная функция художественной культуры [Электронный ресурс]: монография / В. И. Жуковский [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 222 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507419>

7. Пименова, М.В. __Концептуальные исследования. Введение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева. -М.: Флинта: Наука, 2011. - 176 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=320792>

8. Соколков, Е.А. Методология культурного самоопределения формирующейся личности специалиста-гуманитария. Опыт философского осмысления [Электронный ресурс]: монография / Е.А. Соколков, Н.Е. Буланкина. - М.: Университетская книга, 2011. - 232 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=469059>.

9. Чечина О.Н. Хроматизм интеллекта [Электронный ресурс]: теория и практика / О.Н. Чечина. Хроматизм интеллекта: теория и практика - М.: Флинта, 2010. - 112 с. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509368.html>

10. Бранд, Г.А. Инновационное образование: методы активного обучения / Г.А. Бранд, Л. Г. Кирилук. – Екатеринбург: Изд-во

Гуманитарного университета, 2006. – 168 с.

<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:267432&theme=FEFU>

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)**

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Теория и история культуры

Направление подготовки *50.06.01. Искусствоведение*

Профиль *«Теория и история культуры»*

Форма подготовки (очная)

**Владивосток
2018**

Паспорт ФОС

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
<p>УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях</p>	Знает	Основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Умеет	Применять основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Владеет	Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
<p>ПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий</p>	Знает	Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет использовать теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Владеет	Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
<p>ПК-2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство.</p>	Знает	современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Умеет	использовать на практике положения теории

		искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Владеет	навыками использования на практике положений теории искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.
ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	Знает	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Владеет	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

VIII. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ КУРСА

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды, наименование и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том	Знает основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарн	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-30

		числе в междисциплинарных областях	ых областях		
			Умеет применять основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-30
			Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 1-30
2	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	ПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием	Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50

		ем современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	информационно-коммуникационных технологий		
			Умеет использовать теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4	Вопросы 30-50
			Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50
3	РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	ПК-2 Способность исследования коммуникативной культуры через	Знает современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 50-84

		искусство.	истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.		
			Умеет использовать на практике положения теории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4	Вопросы 50-84
			Владеет навыками использования на практике положений теории искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 50-84
4	РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ	ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационных технологий	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационных технологий	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 50-84
		профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационных технологий	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и	УО-1, УО-4	Вопросы 50-84

			информационно-коммуникационных технологий		
			Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 ПР-8	Вопросы 50-84

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели
ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-	знает (пороговый уровень)	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки	сформированы представления о современных тенденциях развития в соответствующей области науки	сформированные творческие представления о современных тенденциях развития в соответствующей области науки
	умеет (продвинутый)	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки	Делает отбор материала и использование методов исследования с учетом специфики темы	Выполнять отбор материала и использование методов исследования с учетом достижений науки в широком методологическом поле
	владеет (высокий)	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского	проектирует исследовательский процесс	проектирует исследовательский процесс в широком методологическом поле

коммуникационных технологий		процесса		
ПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	знает (пороговый уровень)	Знает основные тенденции развития научных исследований в соответствии с трендами развития правового законодательства в сфере культуры и искусства	Способен продемонстрировать знание тенденций развития исследований	Способен сформулировать основные тенденции развития научных исследований в соответствии с трендами развития правового законодательства в сфере культуры и искусства
	умеет (продвинутый)	Умеет проводить отбор информационно-коммуникационных технологий и современных методов выбора исследовательского материала с учетом специфики направленности (профиля) подготовки	Умение определять и оценивать свои субъективные мировоззренческие позиции и встраивать свои концепты в жизненный мир окружающих людей	Умеет проводить отбор информационно-коммуникационных технологий и современных методов выбора исследовательского материала с учетом специфики направленности (профиля) подготовки
	владеет (высокий)	Владеет технологией самостоятельного проектирования исследовательского процесса в рамках избранной научной темы по основной образовательной программе высшего образования искусствоведения	Владеет способами выстраивать суждения и умозаключения в структуре научного дискурса основанного на разных методологических подходах	Владеет технологией самостоятельного проектирования исследовательского процесса в рамках избранной научной темы по основной образовательной программе высшего образования искусствоведения
ПК – 2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство	знает (пороговый уровень)	Знает: современные тенденции развития в сравнительном искусствоведении и коммуникационных процессах	сформированные творческие представления о современных тенденциях развития в искусствоведении и коммуникационных процессах	Знает: современные тенденции развития в сравнительном искусствоведении и коммуникационных процессах

	умеет (продвинутый)	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения проблем межкультурной коммуникации через искусство с учетом специфики направления подготовки	Умеет проводить отбор материала и использование методов исследования с учетом современных достижений науки в широком методологическом поле	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения проблем межкультурной коммуникации через искусство с учетом специфики направления подготовки
	владеет (высокий)	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса в области межкультурной коммуникации через искусство	проектирует исследовательский процесс в области межкультурной коммуникации через искусство в широком методологическом поле	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса в области межкультурной коммуникации через искусство
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	знает (пороговый уровень)	Сформированные систематические знания методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных	Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	умеет (продвинутый)	Сформированное умение анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши	Умеет: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши	Умеет: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши

		ши реализации этих вариантов	ыши реализации этих вариантов	реализации этих вариантов
	владеет (высокий)	Успешное и систематическое применение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Владеет: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	ВЛАДЕЕТ навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования.

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству), высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций.

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором указывается:

наименование дисциплины;

код и наименование направления подготовки, профиль, по которому сдавался кандидатский экзамен;

вопросы по билетам и дополнительные вопросы;

оценка уровня знаний аспиранта (по пятибалльной шкале);

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень, ученое звание и должность каждого члена экзаменационной комиссии.

Протокол подписывается членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, и утверждается проректором по научной работе.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы, задания к экзамену:

Билет состоит из двух теоретических вопросов и третий вопрос предполагает разъяснение аспирантом применения концепций теории и истории культуры к диссертационной работе.

1. Место культурологии в системе современного гуманитарного знания.
2. Основные мировоззренческие и методологические установки в изучении культуры
3. Культура и история: особенности рассмотрения культурных явлений в философии истории.
4. Методы изучения культуры: историко-типологический, историко-генетический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, системный, феноменологический, герменевтический и др.
5. Синергетический подход и его возможности в исследовании культуры.
6. Объективные и субъективные условия бытия культуры.
7. Социально-интегративная природа культуры.
8. Феномен социокультурной повседневности.
9. Происхождение культуры как познавательная проблема.
10. Причины и этапы зарождения культуры как специфической социальной функции и модальности человеческого бытия.
11. Основные теоретические модели динамики культуры: циклическая, линейная, волновая, стохастическая и их особенности.
12. Культура как результат духовного освоения мира человеком.
13. Знание как «культурный текст» и информация.
14. Культурная картина мира и ее историческая, социальная, психологическая обусловленность
15. Типология ценностей культуры.
16. Культура как универсальная знаковая система.
17. Культура как язык.

18. Символическая природа культуры.
19. Техничко-технологические основания культуры. Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриального типов культуры.
20. Религия как социокультурный институт и ее функции.
21. Мораль как явление культуры.
22. Художественная культура как специализированная сфера различных форм искусства.
23. Философская культура и ее особенности.
24. Научная культура и ее функции.
25. Универсальное и уникальное в культуре общества.
26. Культурная традиция и инновация в культурной динамике.
27. Основные подходы к объяснению сущности мифа, его значения и роли в культурном процессе.
28. Основные закономерности межкультурной коммуникации
29. Механизмы сохранения национально-культурной самобытности и их особенность.
30. Культура как антропологический феномен.
31. Социализация и инкультурация личности и их особенности.
32. Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие.
33. Культурное многообразие человечества.
34. Массовая культура и ее транснациональный характер.
35. Культура и процессы глобализации в современном мире.
36. Морфология культуры.
37. Культура и цивилизация: особенности взаимодействия.
38. Культурогенез и его особенности.
39. Источники и факторы культурной динамики.
40. Структуралистская интерпретация культуры.
41. Методологические и теоретические основания типологии культур Востока и Запада.
42. Этапы становления содержания понятия «культура». Онтологический смысл понятия «культура». Единство философского понимания культуры и множественность его теоретических определений.
43. Культура как творчество.
44. Историко-культурный источник и его особенность.
45. Основные социокультурные признаки цивилизации. Ранние городские цивилизации Востока.
46. Европейская средневековая культура как культура традиционного типа.
47. Инновационные черты культуры Нового времени.
48. Процессы модернизации в европейской культуре Нового времени.
49. Культура и личность. Идеал и тип личности в культуре.
50. Специфика мировой культуры XXI века.
51. Современные проблемы в изучении динамики культуры. Постмодернизм в современной культуре.
52. Феномен массовой культуры и его транснациональный характер.

53. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.
54. Межкультурный синтез в системе массовой культуры.
55. Культура и искусство в свете теории ценностей (аксиологии).
56. Принципы философской герменевтики в культурологии.
57. Феноменологический подход в культурологии и искусствоведении.
58. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
59. Мифологическая структура мира.
60. Теория мифа А. Лосева.
61. Основные периоды художественного процесса.
62. Роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
63. Исихазм и его влияние на теорию света и цвета.
64. Номинализм и его роль в теории и истории культуры и искусства
65. Реализм и его роль в теории и истории культуры и искусства.
66. Мистицизм и его роль в развитии теории искусств.
67. Роль рисунка в теории и истории культуры и искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
68. Роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
69. Теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды”Л.-Б. Альберти.
70. Суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и их роль в теории живописи Леонардо.
71. Характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.
72. Роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
73. Творческий процесс и художественное творчество. Структура творческого процесса.
74. Художественный образ с точки зрения аспектов онтологии, гносеологии, эстетики. Особенности внутренней структуры художественного образа разных видов искусств.
75. Средства олицетворения объекта в художественной форме: знак, символ, аллегория, эмблема. Уровни восприятия художественного образа и критерии художественного качества. Функции искусства.
76. Структура стиля. Стиль – программа произведения. Художественное направление как инвариант художественной концепции
77. Периодизация художественного процесса по Ю. Бореву.
78. Мифологическая структура мира в древнейшем искусстве (теория мифа по Проппу, Элиаде, Бореву, Лосеву)
79. Теория искусства в контексте развития религиозно-мифологического сознания .
80. Теория искусства в контексте развития религиозно-символического сознания

81. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире
82. Теория искусств в контексте развития стилей барокко, классицизма и реализма
83. Теоретические основы художественных концепций романтизма.
84. Теоретические основы художественных концепций модернизма и постмодернизма .

**Критерии выставления оценки аспиранту на экзамене
по дисциплине «Теория и история культуры»**

Оценка зачета/ экзамена (стандартная)	Требования к сформированным компетенциям <i>Дописать оценку в соответствии с компетенциями. Привязать к дисциплине</i>
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, относительно этапов формирования компетенций, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценочные средства для текущего контроля

Для текущей аттестации при изучении дисциплины «Теория и история искусства» используются следующие оценочные средства:

- Собеседование (УО-1);
  - Доклад (УО-3);
  - Дискуссия (УО-4);
  - Конспект (ПР-7);
- Портфолио (ПР-8).

III. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

Фонд оценочных средств прилагается.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(печатные и электронные издания)

1. Москалюк, М. В. Живопись Сибири второй половины XX – начала XXI века в контексте визуализации культуры [Электронный ресурс] : монография / М. В. Москалюк, Т. Ю. Серикова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2565-7. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493021>

2. ENGAGING A SENSE OF SELF: PARTICIPATORY ACTION RESEARCH WITHIN A COURSE FOR MFA GRADUATE STUDENTS IN THE VISUAL ARTS by Barbara J. Bergstrom Copyright © Barbara J. Bergstrom 2014 A Dissertation Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF ART In Partial

Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY WITH A MAJOR IN ART HISTORY AND EDUCATION In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2014. © ProQuest LLC. United States Code ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106 - 1346 UMI 3620591 Published by ProQuest LLC (2014). Copyright in the Dissertation held by the Author. UMI Number: 3620591 Режим доступа:

<http://search.proquest.com/pqdt/docview/1539330313/previewPDF/A31E3034EEF24FB3PQ/10?accountid=152445>

4. Бучило Н. Ф. История и философия науки: учебное пособие / Н.Ф.Бучило, И.А.Исаев. – М.: Проспект, 2011. – 432 с. Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:681842&theme=FEFU>

5. Амиржанова А.Ш. Искусствоведение. Часть I. Педагогические структуры в теории и методологии искусствознания [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Амиржанова А.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26683>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

<http://www.iprbookshop.ru/26683.html>

Дополнительная литература

1. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-269-8, 1000 экз. – Режим доступа: <http://www.znanium.com/bookread.php?book=244728>

2. Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А. Хренов. - М.: Альфа-М, 2005. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 5-98281-029-0, 3000 экз. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=91261>

3. Выготский Л.С. — Психология искусства Режим доступа:
<http://e.lanbook.com/view/book/35308/page3/>