АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.1 МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Автор: к.ист.н., доцент Е.Ю. Наумов

Код и наименование направления подготовки, профиля:

43.03.01 Сервис, «Социально-культурный сервис»

Квалификация (степень) выпускника:

Бакалавр

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области формирования базовых умений и навыков описания, анализа феноменов и артефактов культуры и искусства, дизайнерских продуктов, а также использования культурного наследия, способов и приемов наследия дизайна при решении актуальных задач в сфере социально-культурного сервиса.

План курса:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
1	Культура и искусство в эпоху первобытности	**1.1. Культура как исторический феномен и научное понятие.** Понятие «культура», историческая эволюция его содержания. Основные концепции истории культуры в современной европейской гуманитарной мысли. Типология культур как основа их научного изучения. Язык культуры и проблема понимания человека «иной культуры» и иной культурной эпохи. Проблемы трансляции культурного опыта и инкультурации. Предмет, задачи и структура курса. **1.2. Культура и искусство первобытности.** Культурное содержание процесса антропосоциогенеза. Понятие «первобытная культура». Научные представления о сущности архаических воззрений на мир (К.Леви-Стросс, К.Леви-Брюль, К.Юнг). Единство человека и природы как основа первобытной культуры. Синкретизм и мифологизм сознания первобытного человека. Магические действия и мифологические способы освоения мира. Традиция, обычай, обряд, игра, их роль в сохранении и трансляции культурного опыта. Религиозные представления древнего человека. Тотем и табу. Культ мертвых. Культ плодородия. Материальная культура первобытности, ее стадиальность. Синкретическая целостность первобытной культуры, взаимосвязь в ней «религии», «искусства», предметной деятельности. Зооморфные и антропоморфные формы изобразительного искусства. Палеолитическая скульптура, наскальная живопись: общие мотивы и региональные черты. Сюжеты и символы первобытной культуры в культуре «исторических» эпох, в рекламе XIX- XX вв.
2	Древневосточная и античная культура и	**2.1. Культура и искусство Древнего Египта.** Природно-географические предпосылки складывания

	искусство	культуры Древнего Египта, ее научная периодизация. Дуализм «Верхнего» и «Нижнего» Египта как основа культурной целостности. Нил в жизни Египта, его образы в культуре и мифологии. Сакральная оболочка египетской культуры. Характер религиозного сознания древних египтян, их отношение к жизни, смерти, представления о потустороннем мире. «Книги мертвых». Древнеегипетские космогонии. Культ Осириса и египетский пантеон. Место изображений животных в религиозной эстетике Египта. «Страна божественных фараонов»: сакральность центральной власти, ее символика. Храмовое строительство, символика монументальных сооружений Раннего, Древнего, Среднего и Нового царств. Пирамиды в Гизе. Расцвет изобразительного искусства Среднего и Нового царств. Развитие храмового строительства. Храмы в Карнаке и Луксоре. Сокровища усыпальницы Тутанхамона в мировом культурном наследии. Реформы Эхнатона: формы и способы презентации «новой религии» в культуре. Изобразительное искусство «амарнского» периода. Иероглифическая письменность как обобщение культурного опыта. Достижения древнеегипетской медицины, математики, астрономии, техники. Роль эстетического канона в египетской скульптуре и архитектуре. Образы рядовых жителей в скульптуре и живописи. Быт древних египтян, их ценностные ориентиры. Сюжеты и символы культуры Древнего Египта в европейской и российской культуре нового и новейшего времени, в дизайне и рекламе XIX- XX вв. **2.2. Культура и искусство древней Месопотамии.** Исторические условия формирования культур Двуречья. Шумерсская культура, ее хозяйственно- религиозный дуализм. Клинопись и ее роль в культуре. Зиккураты, организация городской среды, роль храмовых хозяйств. Культ войны и завоевания в культуре Ассирии. Вавилон - крупнейший культурный центр Двуречья. Культурная поливалентность Персидской империи. Имперство и его культурные проекции. Вклад древней Месопотамии в развитии протонаучных знаний и техники. **2.3. Культура и искусство Древней Греции.** Античный мир как колыбель европейской культуры. Дворцовая цивилизация Крита в мифах и археологических раскопках. Легенда о Минотавре и ее воплощение в художественных образах. Женские образы в минойском искусстве. Вазопись и фрески. Открытия Г.Шлимана. Понятие «гомеровская Греция». Поэмы «Одиссея» и «Илиада»: мифологический и реалистический ракурс. Люди, герои и боги: взаимоотношения личностей. Соединение различных культурных потоков в греческой архаике. Эволюция живописи на керамике. Каноны скульптур архаического периода. Возникновение правил храмового строительства. Античный полис как самодостаточная гражданская и культурная система. Семантика бытовой культуры горожанина. Системы воспитания, семейные ценности. Формы общения и проведения досуга. Картины жизни образцового греческого полиса – Афин – в век Перикла.

		Складывание принципиальных черт античной культуры. Культура публичного красноречия (Демосфен, Цицерон). Учение и судьба Сократа. Платон и Аристотель в Афинской Академии. Микрокосм и макрокосм полиса. Коммуникативность полиса как механизм его развития, роль мореплавания и открытия новых земель. Классический период греческой культуры (V-IV вв. до н.э.). Место мифологии в творчестве и повседневной жизни греков. Античная мифология о происхождении и устройстве мира; о месте и предназначении человека. Храм Зевса в Олимпии: образы героев и богов; формирование классического идеала в мраморной и бронзовой скульптуре. Расцвет искусства в «золотой век» Перикла (V в.). От чернофигурной к краснофигурной технике вазописи. Расцвет ордерной системы храмового строительства. Идеал красоты в пластическом искусстве (Мирон, Поликлет) классического периода. Идея примиряющей гармонии в архитектурных сооружениях Афинского Акрополя. Скульптурные работы Фидия в Парфеноне. Реалистическая скульптура поздней классики (Пракситель). Греческая живопись (Аполлодор). Античный театр, его место в духовной и общественной жизни. Сюжеты и герои произведений Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. Язык древнегреческого театра. Содержание понятия «эллинизм». Великая греческая колонизация как катализатор и посредник культурных процессов в Средиземноморском и Черноморском регионах. Расширение границ эллинского мира в результате походов Александра Македонского. Переплетение культуры античности с «варварским миром». Элементы античности в культуре народов Азии и Причерноморья. Библиотека в Александрии. Пергамский алтарь. Сюжеты и символы культуры Древней Греции в европейской и российской культуре, в дизайне и рекламе XIX- XX вв. **2.4. Культура и искусство Древнего Рима.** Формула «pax Romana». Преемственность с духовным миром и философией Древней Греции. Характерные черты римского пантеона. Римская мифология. Самобытные акценты мировоззрения римлян: космополитизм, имперское самосознание, духовная свобода, религиозная толерантность. Нормы повседневного поведения, отношение к семье, женщине, долгу. Гедонизм римского общества и его отражение в искусстве и литературе. Семантика жилища и одежды римского горожанина. Открытие Помпеи как начало изучения повседневной жизни римлян в европейской науке. Сюжеты римских мозаик, росписей, фресок. Искусство римского скульптурного портрета. Наука и образование в Риме. Литературный круг. Римская биографическая литература. Мемуары Цезаря. Образ Рима в исторических повествованиях (Тацит, Светоний, Плиний, Т.Ливий). Воздействие динамики общественной системы в Риме на типы общественного сознания: защитники республики и апологеты империи. Правовая и общественная мысль в Риме. Идеал общественного устройства и регулярность

		устройства мира. «Патриций», «свободный» и «раб» в системе ценностей императорского Рима. Культ цезарей. «Бремя империи» в культуре: образы императоров в скульптуре, поэзии, монументальной архитектуре. Галерея героев в искусстве Рима. Ордерная система в римской архитектуре, ее изобретения и достижения. Устройство и смысл планировки римского Форума. Фактор публичности городской жизни. Искусство красноречия в Риме (Цицерон). Конец античного мира в «Анналах» Тацита. Наследие Рима в мировой культуре. Новые города как форма романизации территории империи. Значение опыта античности для становления европейской и мировой культуры. Зарождение христианства на периферии римского мира. Организация раннехристианской церкви. Искусство древнехристианский катакомб. Связь позднеэллинистического и раннехристианского искусства. Посредническая роль народов Ближнего Востока в восприятии странами Европы культурного опыта античности и ранневосточных культур. Динамика и факторы распространения христианства в Европе. Сюжеты и символы культуры Древнего Рима в европейской и российской культуре, в дизайне и рекламе XIX- XX вв.
3	Западноевропейская культура и искусство в Средние века и Возрождение	**3.1. Культура и искусство западноевропейского средневековья.** Античное и «варварское» наследие в культуре средневековья. Определяющая роль христианства. Формирование романского стиля в храмовом строительстве. Тематика храмового декора, скульптуры, росписей; «простонародность» изображений святых. Искусство фрески, инкрустации, миниатюры. Замковое строительство как отражение духа рыцарской воинственности. Значение монастырей как христианских культурных центров. «Схоластика» как тип образованности. Реформа письменности. Героический эпос раннего средневековья. «Песнь о Нибелунгах» как завершение древнегерманского эпоса. Героика «Песни о Роланде». Дуализм светской и духовной культуры раннего средневековья. Ценностная основа средневековой картины мира. Повседневная жизнь людей: нравы, привычки, жизненные ценности. Эпоха Каролингского Возрождения как мост между античным миром и европейским Средневековьем. Эстетические идеалы средневековой культуры. От романского стиля в архитектуре к готике. Расширение общественных функций готического храма. «Пламенеющая готика». Изобразительное убранство собора как «энциклопедия средневековых знаний». Росписи в храмах Испании: элементы нехристианских культур. Свобода иконографии религиозных сюжетов в средневековой Европе. Особенности средневековой живописи. Книжная миниатюра как самостоятельный жанр. Средневековый город: предметная среда, быт, организация жизни, социокультурные характеристики.

		Замок, сельская община, город: формы коммуникации. Становление города как центра культурной жизни. Личность в средневековом обществе. Сословно-корпоративный характер системы жизненных ценностей. Символизация картины мира средневекового человека. Соотношение устной и письменной культуры, фольклорное запечатление духовного опыта. Городская литература: фаблио, жития, фольклор. «Культурные герои» средневековой литературы: крестоносец, рыцарь, монах, человек «из народа». Поэзия вагантов, трубадуров, мейстерзингеров. Данте Алигьери – первый великий поэт Европы. «Божественная комедия» – выход за границы средневекового мировоззрения. Энциклопедизм Данте. Дж.Боккаччо, Джотто – переход к Ренессансному типу культуры. Сюжеты и символы средневековой культуры в европейской и российской культуре нового и новейшего времени, в дизайне и рекламе XIX- XX вв. **3.2. Культура и искусство Возрождения.** Генезис и содержание терминов «Возрождение» и «Ренессанс». Периодизация эпохи Возрождения. Факторы формирования ренессансного поворота европейской культуры. Содержание ренессансного гуманизма. Новый тип учености и его значения для формирования образовательной системы в культуре Возрождения. Лидерская роль искусства в формировании нового мировоззрения и нового типа познания мира как главная характеристика возрожденческой культуры Италии. Флоренция – «Афины» эпохи Возрождения. Роль Медичи во Флоренции в создании новой культурной среды. Флорентийская школа искусств и «Сады Академии». Трактат Пико делла Мирандола «Речи о достоинстве человека». Функция искусства Возрождения как универсального познания. (Брунеллески, Мазаччо, Донателло). Сокращение расстояния между человеческим и божественным (С.Боттичелли, Дж.Боккаччо). Архитектурная целостность Флоренции как образца светского архитектурного облика города. Роль Флоренции в становлении культуры Возрождения в Италии. Роль личности художника. Итальянские гуманисты XIV-XV вв.: стиль мышления как стиль жизни. Титанизм как тип творчества. Леонардо да Винчи – «homo universale». Творчество и жизнь Сандро Боттичелли, Рафаэля Санти. «Титанизм» Микеланджело: «героическая» тематика живописи, «монолитная» техника скульптуры. Эволюция венецианской живописной школы от Джорджоне и Веронезе до Тициана и Тинторетто. Лирика и жанр сонета в эпоху Возрождения (Ф.Петрарка). Ренессансная культура в странах Европы. Общее и различное в европейских вариантах ренессансной культуры. Роль великих географических открытий в формировании кругозора ренессансного человека. Изобретение и распространение книгопечатания в Европе как переворот в культуре. «Эпоха» Гутенберга и «архипелаг» Гутенберга: от Библии до школьного учебника. Э.Роттердамский «Похвала глупости». Основание «Коллеж де Франс» – нового научного и культурного центра. Герои и мученики науки

		(врач Парацельс и астроном Н.Коперник). Трагическая и героическая тема в возрожденческой литературе (В.Шекспир) и живописи (А.Дюрер). Утверждение гуманистического идеала через эстетизацию комического (Ф.Рабле). Смех в возрожденческой культуре. Поэтизация «простого человека». Рациональность и религиозность в ренессансной культуре: мистические учения, притчевая народная философия и поэзия, П.Брейгель. Фантасмагории И.Босха. Формирование национальных школ живописи («великие голландцы») и художественные открытия в индивидуальных творческих поисках (Ян ван Эйк). Роль Ренессансного наследия в европейской и мировой культуре. Сюжеты и символы Ренессанса в европейской и российской культуре нового и новейшего времени, в дизайне и рекламе XIX- XX вв.
4	Культура и искусство Европы и Северной Америки в Новое время	**4.1. Культура и искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.** Понятия «Новое время» и «Эпоха Просвещения» в европейской цивилизации и культуре. Основные мировоззренческие установки Нового времени: культ опытного знания, рациональная картина мира, новаторство. Реформация как религиозно-этическая форма перехода к ценностям Нового времени. Мировоззренческие предтечи Реформации: Дж.Уиклиф, Ян Гус, И.Рейхлин. «95 тезисов» М.Лютера – гуманистическая парадигма эпохи. «Протестантская этика» (М.Вебер) как основа ценностного мира человека «западного типа». Отражение тенденции к «очищению церкви» в живописи и архитектуре. Религиозный утопизм в образах искусства (А.Дюрер, Л.Кранах Старший, И.Босх, Г.Гольбейн Младший). Иррациональная линия гуманитарной мысли о трагическом противоречии человека и мира (М.Монтень). «Век философов»: оформление новоевропейского гуманитарного знания. Две модели сознания: «cogito” Р.Декарта и “бездна” Б.Паскаля. «Наука, прогресс, разум» как парадигма просвещенческой культуры. Апология разума в философии и литературе. Появление литературных утопий (Т.Кампанелла). Круг идей в европейском интеллектуализме XVIII в. Ф.-М. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо об идеале человека, идеальном обществе и государстве. История и Общечеловеческий смысл идей французского просвещения, их влияние на культуру. «Нравственный императив» И.Канта. Появление теорий культуры (Дж.Вико, И.Гердер). Книга, учение, школы, университеты в новоевропейской культуре как механизм институционализации разума. Образование французской Академии наук и ее деятельность. Роль печатной книги в эпоху Просвещения. Изменения в системе культурной информации и коммуникации: газеты, банки, почта, библиотеки, музеи, коллекции, бумажные деньги. «Энциклопедия» Д.Дидро и Ж-Л.Даламбера – гимн «положительному» знанию. Интеллектуальное движение «бури и натиска» в германских государствах. Романтическая героика литературы и философии (Ф.Шиллер, И.Гете, И.Кант). Трансформация идеала гармонии и ясности в барочной

		литературе. Классицизм в драматургии и литературе (Лопе де Вега, П.Корнель, Ж.Расин, Ж.-Б.Мольер). Содержание эстетического новаторства века Просвещения: перспектива в живописном искусстве, появление «больших стилей» барокко и классицизма, создание новых жанров и форм творчества. Идея синтеза искусств. Идеал просвещенного вкуса. Барокко и классицизм – главные художественные стили. Истоки художественного языка барокко и классицизма как перекличка с античностью, Ренессансом, готикой. Распространение стиля барокко в европейской культуре. Ранние образцы барокко в Италии (М.Караваджо, Л.Бернини). Дворцово-парковый ансамбль Версаля как образец пафосной роскоши барокко. Тема иллюзии и игры. Художественная перенасыщенность рококо, развитие культуры интерьера и малых форм (А.Ватто, Ф.Буше, Ж.-О.Фрагонар). Фламандская школа живописи барокко. «Большие» и «малые» голландцы в мире новой европейской культуры (Ф.Хальс). Эстетический «вызов» Х.Рембрандта. Золотой век испанской живописи. Эстетика «народного аристократизма» в искусстве Испании (М.Сервантес, Ф.Сурбаран, Х.Рибера, Эль Греко). Портретное искусство Д.Веласкеса. Тема героической истории, возвышение человеческого разума, в творчестве Ф.Гойя. Философская и эстетическая основа классицизма. Эстетический идеал «регулярности» («ордерности») в художественном языке классицизма. Мотив слияния с природно-ландшафтной средой в архитектуре. Итальянское «палладианство». Английский парк и английская пейзажная живопись – «открытие природы». Особенности жанра портрета, религиозных и мифологических сюжетов в классицистском художественном языке. Место музыки в культурном контексте эпохи. Появление и расцвет музыкальных театров в Италии, Англии, Франции. Прага – «консерватория Европы» в XVIII в. Идея «хорошо темперированного клавира» в становлении принципов полифонизма И.Баха. Музыкальная революция Венской школы. В.А.Моцарт и «воцарение» оперы. Возвышение «среднего человека» в литературе и живописи (Я.Вермеер, Ф.Хальс, Ж.-Б.Грез). Мировоззренческие и культурные предпочтения «третьего сословия», их влияние на общий облик национальных культур. «Большой стиль» французских Людовиков. Символика костюма, причесок, поведения дворянина, культура салонной роскоши. Мир вещей в структуре европейской цивилизации XVIII в. Джентльмен и «порядочный человек» как новые «культурные герои». Авантюризм как стиль поведения. Салон и клуб, путешествия и приключения в культуре общения людей XVIII в. (Дж.Свифт, В.Скотт, Г.Филдинг, Д.Дефо). «Комедия масок» и «комедия нравов» (К.Гольдони, К.Гоцци, Р.-Б.Шеридан, Ж.-Б.Мольер, П.-О.Бомарше). «Галантные празднества», карнавалы, маскарады в жизни и в искусстве. Ключевое значение эпохи Просвещения для

		формирования типа «западного человека» и характерных черт европейской культуры. Сюжеты и символы европейского Просвещения в европейской и российской культуре, в дизайне и рекламе XIX- XX вв. **4.2. Культура Европы и Северной Америки в XIX в.** Факторы ускорения культурного движения и европейской культурной экспансии в XIX в. Понятие «частный человек» в структуре западных ценностей. Облик европейца XIX в. Дендизм и «байронический герой». Тип подвижника и революционера. «Деловой человек» и «обыкновенный человек». Домашний мир в «цивилизованных» странах. Появление новых «низких» жанров: бульварный роман, мелодрама, фельетон, карикатура, водевиль, кафешантан, оперетта. Феномен «la vie parisienne» (парижской жизни). «Средний европеец» как тип. Облик эмансипированной женщины XIX в. Европейский романтизм XIX в. и процессы национальной культурной идентификации. Диапазон романтизма И.Гете: от «Страданий молодого Вертера» до «Фауста». Драмы и баллады Ф.Шиллера. Кружок «Йенских романтиков» братьев Шлегель. Теоретическое осмысление романтической парадигмы культуры Ф.-В.Шеллингом. Тема одиночества и сверхценности личности в европейской поэзии (Дж.Байрон, Г.Гейне, П.Шелли, А.Пушкин, А.Мицкевич). Романтизм в музыкальной культуре: от Ф.Шуберта до Ф.Листа, Э.Грига, Р.Штрауса, Ф.Шопена. Завершение эстетики Просвещения в творчестве Л.Бетховена. Французский классицизм и наполеоновский ампир. Смешение классицизма, реализма и романтизма в живописи К.Коро, Г.Курбе, О.Домье. Париж – столица европейской живописи XIX в. «Героический романтизм» ампира во французской живописи и скульптуре (Э.Делакруа, Ж.Энгр). Неоклассицизм К.Шинкеля в Германии. Влияние различных культурных эпох на жанры и стиль европейской архитектуры XIX в. Понятие «реализм» как принцип мировоззрения и парадигма художественного языка в европейской культуре середины XIX в. Становление национальных школ реалистического романа. Классики французской прозы, (О.Бальзак, П.Мериме, Г.Флобер, Э.Золя), английского романа XIX в. (У.Теккерей, Ч.Диккенс, Дж.Голсуорси). Критика нравов буржуазного общества в реалистической литературе: герои и сюжеты. Выход на мировой уровень американской литературы (Т.Драйзер, М.Твен, Л.Фейхтвангер). Психологизм и историзм европейской литературы XIX в. Школа «барбизонцев» XIX в. как художественный исток европейской реалистической живописи. Пейзажная живопись К.Коро. «Павильон реализма» Г.Курбе (1855). Формирование классических образцов национальных культур народов Европы в XIX в. Сюжеты и символы европейской и российской культуры XIX в. в культуре, дизайне и рекламе XX вв.
5	Мировая культура и искусство XX в.	**5.1. Европейский декаданс, символизм и модерн.** Переломные феномены рубежа веков: научная и

		техническая революция, кризис политических структур, социальный и национальный вопросы. Культурный «вызов» Эйфелевой башни в Париже (1889). Первые небоскребы в Америке. Мобильность населения и появления фактора «масс». Новые концепции познания мира: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, Ф.Достоевский, В. Соловьев, Вяч. Иванов, В.Дильтей. Осмысление заката нововременной культуры в европейской мысли начала XX в. Концепции «конца истории» и «конца культуры» (О.Шпенглер, Н.Бердяев). Научные дискуссии о типологии культуры рубежа веков. Проблема нового художественного языка искусства. Импрессионизм как тип миросозерцания. Понт-Авенская школа. Художественный язык импрессионизма и его влияние на становление школ живописи XX в. Рождение новой культуры «из духа музыки». Идея синтеза искусств в творчестве Р.Вагнера и А.Скрябина. Н.Меттнер и И.Стравинский как родоначальники музыки XX в. Экспансия музыки в европейской культуре. Тезис «идеальной сущности мира» в мировоззрении символизма. Символизм как «поэзия смыслов». Школа французских символистов (Ш.Бодлер, П.Верлен, П.Валери, А.Рембо, С.Малларме). «Северный вариант» символистской поэзии. Попытка обобщения эстетического опыта человечества, синтеза художественных традиций Запада и Востока, античности и средневековья, классицизма и романтизма в эстетическом проекте «модерн». Разработка теоретических и эстетических позиций модерна в журналах «Ар Нуво», «Современное искусство». Стиль «модерн» в журнальной графике, афише и декоративном искусстве. Разработка стилевого ансамбля модерна в творчестве А.ван де Велде, В.Орта (Бельгия). Место стилизации, подражания и иронии в языке модерна. Варианты художественного языка модерна и «неостили». «Югендштиль» в Германии, «Сецессион» в Вене. Модерн как всеобщий стиль европейской культуры рубежа веков и последний «большой стиль» в европейском искусстве. Особенности рекламы и дизайна в Западной Европе конца XIX – начала XX вв. **5.2. Авангардистские течения и их варианты.** Поиск новых языков и моделей культуры на основе модернизма. Литература как «поток сознания» (Д.Джойс) и литература как мировоззрение. «Интеллектуальный роман» XX века (Т.Манн). Немецкий и французский экзистенциализм в культурном прочтении (Ж.-П.Сартр). Одиночество «бунтующего человека» А.Камю. «Театр абсурда» в Европе и США. Смеховой мир и трагическое в театре абсурда Э.Ионеско. Зарождение «интеллектуального кино». Идея совмещения науки, техники и искусства в кинематографе. Манифестация «нового реализма» в творчестве Р.Росселини («Открытый город»). Приоритет человечности, новый гуманизм в фильмах Ф.Феллини и Л.Висконти. «Маленький человек» в творчестве Ч.Чаплина. Стиль «ар деко» в архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве Западной Европы и США в

		первой половине XX в. Попытки создания нового универсального «стиля эпохи» на соединении модерна и кубизма. «Парижская школа» А.Модильяни. Идея «пространственной архитектуры» в застройке «Большого Лондона», «Большого Парижа», «Рокфеллер-центра», городских постройках Бразилии, Японии. План реконструкции Парижа («Лучезарный город») Ле Корбюзье. Культурное «предложение» Латинской Америки в новейшее время. Праздник как структурное явление латиноамериканской культуры. Карнавал: мировосприятие, зрелище и искусство. Монументальная живопись Д.Риверы, Д.Сикейроса. Механизмы интеграционных процессов в культуре XX в. Философские, социальные и художественные истоки авангардистских направлений в искусстве первой четверти XX в. Футуризм как доминанта авангардистского искусства. Представления о назначении «нового искусства» футуристов Италии, Германии и России (Ф.-Т.Маринетти, В.В.Кандинский). Журнал и галерея «Штурм» в Германии (1910). Фовисты и группа «Мост» в Дрездене. Поиски живописной выразительности через гротеск и интенсивность цветового строя. Деятельность «Нового общества художников» и группы «Синий всадник» в Германии. Переход к беспредметной живописи. От революции в искусстве к политической революционности. Европейский авангард и социально-политические идеи и движения XX в. Эволюция течений мирового авангарда. Открытия кубизма в творчестве П.Пикассо. Геометрический абстрактивизм и функционализм в Германии 20-х гг. Деятельность группы «Эспри Нуво» во Франции. «Интернациональный стиль» в дизайне и архитектуре. Философия беспредметной живописи. Стирание социальной и национальной окраски авангардного искусства. **5.3. Культура тоталитарных обществ: типологическая характеристика.** Исторические факторы формирования тоталитарных культур. Идея «управления» культурой как основа тоталитарной модели. Характерные черты «тоталитарного синдрома» в культуре. Геноцид, холокост, расизм как «черные дыры» человеческой культуры. Культурная мифология тоталитарных режимов. Сакральность народа и «вождя» в системе тоталитарной культуры, активизация архаических пластов культурного опыта. Народ, герои и вожди в культуре сталинской России и фашистской Германии: сравнительный анализ. «Страх» как архетип тоталитарного сознания и его культурная символизация. Агрессивность тоталитарной культуры. Трансформация понятия смешного и диалектика героического. Театральность, ритуал в тоталитарной культуре. Фетиш «простого человека». Формы культурного сопротивления. Официальное и неофициальное пространство культуры в тоталитарном обществе. Природа устойчивости культурных мифов и фантомов тоталитарного общества. Периферийные модели культуры (усская пореволюционная эмиграция, диссидентство, андеграунд,

		контркультура). Контркультура и молодежные движения в Европе и Америке. Зарождение свинга и радикального джаза в США. «Черный» фильм. Битники. «Французская весна» 1968 г. как протест молодых против «общества потребления». Субкультуры «хиппи», байкеров, рок-культура 60-х гг. Феномен «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Элементы молодежной контркультуры в СССР в 60-80-е гг. (джаз, рок, «стиляги»). Соотношение культурной доминанты и периферийных моделей культуры: от отторжения до замещения. Сюжеты и символы тоталитаризма в рекламе и дизайне XX в. **5.4. Массовая культура Старого и Нового света в XX–XXI вв.** Понятие «массовой культуры», факторы ее формирования и механизм движения. Соотношение понятий «popular culture» и «mass culture». Принцип тиражирования, серийность как ведущий признак массовой культуры. Соотношение понятий «массовая» и «фундаментальной» культуры. Мегаполис как агрессивная среда обитания человека. Транснациональный капитал в культуре. Принцип «узнаваемости» в массовой культуре. Китч в структуре массовой культуры. Мистификация «достойных» потребностей. Оппозиция феминизма. XX век и кинематограф: зарождение, культурный статус, роль в формировании образов массового сознания. Тенденции мирового кино XX в. «Happy end» как культурный канон Голливуда. Реклама, мода и зрелища в системе массовой культуры. Появление жанра эстрадной массовой песни (Э.Пиаф, Ш.Азнавур). Мюзикл, шоу-ревю, комиксы – новые жанры развлекательной культуры досуга. Спорт как зрелище XX в. Создание условий для появления массовой культуры в результате индустриализма, урбанизации, технизации жизни и распространения грамотности. Книгоиздательская деятельность как вид предпринимательства и как часть политики. Детектив, дешевая книга, юмористические произведения на книжном рынке. Культурная функция карикатуры, плаката, открытки, рекламы. Идеалы «общества потребления» и ловушки современной массовой культуры. Культивирование искусственных «сверхпотребностей» в постиндустриальном обществе. Духовные ценности «общества потребления» и «информационного общества». Унификация и интернационализация образа жизни людей в индустриальную и постиндустриальную эпоху. «Манифест» Б.Рассела и А.Эйнштейна о диалоге Востока и Запада в культуре. Разработка деятелями Римского клуба (1968) моделей глобальных процессов развития человечества. «Американизация» мировой культуры, реакция национальных культур на экспансию транснациональных культурных образцов. Образы «гражданина мира». Мировое гражданство и проблема «малой родины». Способы и формы культурного диалога в информационном обществе. Эстетизация техники и

		скорости. Проблема информационной безопасности. Информационное масс-медийное пространство как виртуальный и как реальный мир человеческой культуры. Интерактивные формы искусства и идеология «соучастия» (CD-ROM, мультимедийные устройства, Интернет). «Всемирная сеть» как новый образ мира. Перспективы медиа-культур. Видео-арт. Глобализация шоу-бизнеса. Тотальность информации. Мир как супермаркет. Zapping – «скольжение по каналам» как технология потребления массовой культуры. Человек-оператор и человек-менеджер против человека-творца. Техника и моральные ценности; власть и творческая свобода, насилие и всеобщий диалог – главные оппозиции в современном культурном сознании. Восприятие и переживание времени и пространства в индустриальной городской среде XX в. Творческая индивидуальность, механизмы инкультурации и технологии манипуляции сознанием на рубеже тысячелетия. «Культурные герои», «культурные типы» и «культурные казусы» в конце XX в. Модели жизненного успеха в различных культурах. Кризис коммунистической идеи и крах коммунистических режимов как фактор «рассыпанного» состояния постсоветской культуры. Сюжеты и символы массовой культуры в дизайне и рекламе второй половины XX – начала XXI вв. Язык современной истории культуры: между наукой и литературой. «Имя Розы» У.Эко как «гипертекст» художественной культуры конца XX в. Развитие поставангардных направлений в Западной Европе и США в конце XX в. Переход от европоцентризма к полицентризму в осмыслении историко-культурных явлений. «Глобальная культура» человечества как научный и социокультурный проект.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа:
метод проблемного изложения, фронтальные и комбинированные опросы

– при проведении занятий семинарского типа:
- опросы;

Зачет с оценкой проводится в письменной форме в виде ответа на вопросы.

Основная литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борзова Е.П., Никонов А.В. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Издательство СПбКО, 2013.- 216 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11259

2. Алакшин А.Э. Смысл мировой культуры [Электронный ресурс]/ Алакшин А.Э. - Электрон. текстовые данные.- СПб.: Петрополис, 2012.- 238 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20340
3. Садохин А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений/ Садохин А.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8100