

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Пояснительная записка

Культурология является одной из базовых учебных дисциплин высшего профессионального образования. Планы семинаров составлены в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования.

Курс состоит из двух разделов: теория культуры и история культуры. Теоретический раздел предполагает познакомить студентов с историей культурологической мысли, с категориальным аппаратом данной области знаний. Исторический раздел предполагает дать студентам представление о специфике и закономерностях развития мировой культуры.

Настоящие рекомендации содержат весь необходимый материал, который поможет студентам медицинского университета организовать плодотворную работу по подготовке к семинарским занятиям по курсу «Культурология», сделать ответы на семинарских занятиях полными, убедительными, аргументированными и в итоге – успешно подготовиться и сдать экзамен по дисциплине.

Основная задача курса – проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях, осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа. Историко-культурный материал необходимо рассматривать исходя из принципов цивилизационного подхода, выделяя доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-культурное своеобразие.

Планы семинаров составлены в соответствии с требованиями рабочей программы курса. Каждая тема включает в себя основные вопросы, список обязательной для изучения литературы, подробные методические рекомендации по подготовке каждого вопроса. Предлагаются темы рефератов, список дополнительной литературы, который может быть использован как для подготовки рефератов, так и для более углубленного изучения культурологии студентами. Материал каждой темы построен так, чтобы обеспечить понимание основных целей и задач, выявление главных понятий и продуктивное освоение изучаемого материала.

Семинары проводятся с целью углубления и закрепления полученных знаний, формирования навыков работы с первоисточниками, освоения навыков обобщения и изложения учебного материала. На практических занятиях студенты получают навыки самостоятельной работы. Семинар – это групповое практическое занятие под руководством преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия по данной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает навыки публичного выступления перед аудиторией, а также участия в дискуссиях, выступает с сообщениями, рефератами.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. Студент должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, своевременно получить зачет по курсу.

Составной частью учебного процесса является самостоятельная работа, которая рассматривается как одна из важнейших форм творческой деятельности студентов по

преобразованию информации в знания. В структуру самостоятельной работы входит работа студентов на лекциях и над текстом лекции после нее; подготовка к семинарским занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а также работа на семинарских занятиях. Важнейшей формой самостоятельной работы студентов является реферативная работа.

Написание реферата (от лат. *refero*, – “пересказывать, воспроизводить, докладывать, сообщать”.) – самостоятельный, творческий труд студента, предполагает глубокое изучение определенного вопроса или темы. Объем реферата – 10-15 страниц формата А 4. Реферат, как правило, предполагает устное выступление, что необходимо учитывать при его написании.

Основными этапами при подготовке реферата являются: выбор темы; составление плана; подбор и изучение литературы; написание работы; оформление работы;

При написании реферата необходимо воспользоваться консультациями преподавателя. Тема реферата может быть рекомендована преподавателем или выбрана студентом с учетом собственных интересов и опыта.

Основой реферата (курсовой работы) является план. План – это перечень основных вопросов. Он должен состоять из введения, 3-4 основных вопросов (центральных идей темы), заключения, списка использованной литературы. Основные вопросы плана могут включать подвопросы. План, как правило, уточняется, конкретизируется в процессе работы.

Во введении дается обоснование темы, показывается ее актуальность, теоретическая и практическая значимость, обзор литературы. В заключении раскрывается историческое значение темы, подводятся итоги, делаются выводы. Титульный лист работы и список литературы оформляется по определенным правилам. (см. приложения I,II).

При написании работы, прежде всего, необходимо ознакомиться с библиографией темы, обратиться к учебной литературе, изучить исторические источники, монографии, работы журналов, справочную литературу, статистические сборники, материалы социологических исследований. Важную роль при выборе литературы имеют советы преподавателя. При чтении литературы необходимо уделять особое внимание уяснению смысла различных терминов и понятий. Нужно ознакомиться с многообразием подходов к изучению темы или отсутствием таковых. Выработать собственную точку зрения – главная цель исследовательской работы.

При изложении темы главное внимание уделяется логике решения проблемы в соответствии с выработанным планом, вносится элемент собственного научного исследования. Изложение следует вести либо в хронологической последовательности, либо проблемно, в зависимости от характера темы.

Важную роль в работе играет научно-справочный аппарат. Он включает в себя: ссылки на архивные и литературные источники, названия или перечисление этих работ в самом тексте, список использованной литературы и источников, приложения к работе (таблицы, схемы, диаграммы, фотоснимки). Их использование и оформление имеет большое значение не только при изучении цикла гуманитарных наук, но и специальных дисциплин.

Культурологическая подготовка призвана восполнить недостаток гуманитарного образования в системе подготовки кадров высшей квалификации, помочь молодым специалистам в выборе нравственной и психологической ориентации в современном мире.

Тема 1. Введение. Культура и культурология .

В науке XX века начался процесс переосмысления сущности, предмета, функций культуры в обществе. Это и привело к выделению в 60–е годы XX века специальной науки «культурологии». В 90–е годы она стала обязательной учебной дисциплиной в системе высшего образования России, что связано с общей тенденцией гуманизации и гуманитаризации образования. Основная цель культурологии – исследовать культуру как единую систему, через выявление основных закономерностей её развития. Ее задача заключается не только и не столько в расширении кругозора, сколько в том, чтобы создать более или менее целостное представление о культуре, показать ее роль в жизни общества и каждого человека, способствовать творческому развитию личности студента. Творческий характер изучения культурологии заложен уже в самом предмете ее как науки, поскольку основным объектом ее исследования является культура.

План

1. Культурология как наука (объект, предмет, задачи изучения).
2. Происхождение и смысл понятия «культура». Структура и функции культуры.
3. Культура и цивилизация. Общество и культура.

Обязательная литература.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Становление культурологии как гуманитарной науки.
2. Современные научные представления о соотношении понятий «культура» и «цивилизация».
3. Проблема сохранения культурного наследия.
4. Человек как центральное звено культурной эволюции.
5. Искусство как феномен культуры.

Основные понятия.

Культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, медицинская культура, культурные ценности и нормы, коэволюция

Методические рекомендации

Длительное время в мировой и отечественной науке сохранялось отношение к культуре как чему-то вторичному. Статус «вторичности» культуры, науки, духовной сферы сыграл с нашим обществом «злую шутку». На основе его были сделаны однозначные политические и экономические выводы, и всё, что относилось к культуре, получило вторичное внимание и, что немаловажно, финансирование.

Выделению культурологии в самостоятельную область знания предшествовали длительное развитие других наук о человеке и накопление многочисленных фактов о его духовной жизни. Таким образом, **культурология как наука** о культуре возникла **в 60-е годы XX в.** в ответ на потребность сконцентрировать и систематизировать огромную и

разнообразную информацию об истории разных народов, отношениях социальных групп и личностей, стилях поведения, мышления и искусства.

Основы культурологии были заложены американским ученым Лесли Уайтом. В книге "Наука о культуре" (1949) он впервые ввел в научный оборот понятие "культурология". Уайт обосновал необходимость выделения этой области знания в отдельную науку и заложил ее общетеоретические основы. Он предсказывал культурологии большое будущее, считая, что она представляет собой новую, качественно более высокую ступень в постижении человека и мира.

Сегодня меняется понимание роли культуры в обществе, и, следовательно, меняется предмет культурологии. **Предметом** обычно принято считать то, как определяется понятие в данной науке в то или иное время и как, с каких позиций этот предмет изучается. Как отметил один из исследователей, что там, где раньше было «общество», теперь стала «культура».

Приступая к изучению темы, обратите внимание на особенность современной ситуации в культурологии и вокруг культурологии. Учитывая выше изложенное, постарайтесь ответить на следующие вопросы:

- каков объект изучения культурологии?
- что собой представляет предмет изучения в современной культурологии?
- каковы задачи, решаемые культурологией?

Культурология представляет собой интегративную науку. Во-первых, она подразделяется на теорию культуры (философию культуры) и историю культуры. Поэтому определите для себя, что представляет тот и другой её раздел. Во-вторых, культурология систематизирует данные многих других наук, таких как этнология, культурная антропология, языкознание, археология, искусствоведение, религиоведение, история науки и др.

Приступая к изучению **второго вопроса**, обратите внимание на тот факт, что «культура» относится к одному из самых сложных в нашем практическом и научном обороте слов. К моменту оформления культурологии в самостоятельную науку, в середине 60-х годов, по подсчетам американских специалистов, существовало от 160 до 250 определений культуры. По мнению современных авторов к концу 80-х годов их число удвоилось. Человеку, не имеющему базовой философской подготовки, разобраться в таком обилии определений довольно сложно. Поэтому необходимо рассмотреть этимологию слова «культура», историю его трансформации, представлять его современное понимание.

Слово «культура» применяется для обозначения крайне сложных понятий в разных научных дисциплинах. Есть определения описательные (Э.Тайлор), исторические (О. Шпенглер), психологические (К. Юнг), структурные (Р. Линтон), генетические (у П.Сорокина, В. Освальда, Л. Уайта культура рассматривается с позиций её происхождения). Каждое из этих многообразных определений сосредотачивается на какой-то одной стороне, характеристике, качестве культуры, как правило, они не являются взаимоисключающими. Кроме того, вспомните, что означает это слово в сельскохозяйственных науках или в естественнонаучной терминологии. В современном толковании смысл этого понятия можно свести к следующим моментам: обозначение общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития; обозначение состояния общества, основанного на праве, порядке и т.д. (в этом смысле слово культура совпадает с одним из значений слова цивилизация); указание на особенности способов существования или образа жизни, свойственные какому-то обществу, какой-то группе людей, какому-то историческому периоду; обозначение форм и продуктов интеллектуальной и, прежде всего, художественной деятельности (музыка, литература, живопись, театр, кино и т.д.), очевидно, что этот смысл слова «культура», очевидно, наиболее распространён. Поэтому, давая определение понятию «культура», обязательно выделите следующие моменты:

- культура – это то, что отличает человека от животных, она искусственна;
- культура – это основная характеристика человеческого общества;
- культура не наследуется биологически;
- культура предполагает преемственность и обучение;
- культура напрямую связана с идеями, которые существуют и передаются в символической форме (посредством языка).

Рассматривая структуру и функции культуры, внимательно ознакомьтесь с соответствующим разделом в рекомендованной учебной литературе, и обратите внимание на следующее. Традиционно выделяли два морфологических слоя в структуре культуры. Это было обусловлено спецификой человеческой деятельности, которую условно можно разделить на материальную и духовную. Отсюда и выделение материальной и духовной культуры. Дайте определение каждой из них.

В современной науке выделяют не два, а три слоя, обозначая как самостоятельный слой и «художественную культуру». Первым стал настаивать на такой структуре один из крупнейших отечественных культурологов Л.М. Коган. Сегодня большинство специалистов приняли этот принцип структурирования культуры. Дайте определение художественной культуре и выделите её специфические характеристики. Отметьте, место и роль искусства как центрального звена мира художественной культуры. Ответьте на вопрос, почему культура является единственно возможной формой существования человеческого общества и конкретного человека, то есть, какими функциями обладает культура?

Приступая к анализу **третьего вопроса**, обратите внимание на следующий момент. Сегодня существует несколько подходов к соотношению понятий «культура» и «цивилизация». Выделим основные:

1. «Культура» и «цивилизация» выступают как синонимы.
2. «Культура» и «цивилизация» выступают как антагонисты.
3. «Культура» и «цивилизация» представляют собой понятия близкие, но не совпадающие.

Для того чтобы разобраться в истории формирования этих подходов необходимо, прежде всего, выявить сущность понятия цивилизация, которое также является центральным в курсе культурологии.

Слово «цивилизация» получило самостоятельное значение в XVIII- начале XIX века. Это слово происходит от латинских *civil* – город и *civis* – полноправный гражданин города, а также *civilis* – принадлежащий, относящийся к гражданину. В результате довольно длительной эволюции оно стало выражать смысл исторического процесса и его достижений: очищение нравов, воцарение законности и социального порядка (Л. Морган, Ф. Энгельс «дикость-варварство-цивилизация»). **Цивилизации** или типы общества рассматриваются в современной науке одновременно и как стадии в эволюции человечества (традиционная, индустриальная и информационная цивилизации) и как устойчивые локальные экономические, политические и культурно-исторические сообщества (индийская, западноевропейская и др.), что делает возможным показать, например, специфику российской культуры и ее взаимосвязь с общемировой.

Формирование первого подхода связано со «статусом» вторичности» культуры, о чём уже шла речь. Поэтому культуру и цивилизацию толковали как синонимы. Обратите внимание и сравните их трактовки в «Большом энциклопедическом словаре».

Второй подход связан с именами Ф. Тёнисса, Ф. Ницше, О. Шпенглера. Общественный прогресс, по их мнению, связан с утерей культурных ценностей и связей, на место которых заступают холодный расчёт и сухой рационализм. В целом их концепции можно обозначить как концепции культурного пессимизма и критики современной эпохи ведущей якобы к гибели культуры. О. Шпенглер писал, что цивилизация, следующая за культурой, означает её гибель. Противопоставление культуры и цивилизации – это противопоставление духовной, идеалистической стороны существования технологической и утилитарно-материальной. К культуре, в данном

случае, относится всё созданное духом, органичное, творческое, конкретное, к цивилизации – нетворческое, неорганичное, всеобщее. В отечественной культурологии с таких позиций выступал Д.С. Лихачёв.

Эти два подхода характеризуют крайние, «полюсные» точки зрения на проблему. Истина, как вы знаете всегда по середине. Это означает, что «культура» и «цивилизация» понятия не совпадающие, не синонимичные, и в тоже время неразрывно взаимосвязанные. Они не существуют друг без друга, не возникают друг без друга, и находятся в состоянии единства и постоянного противоречия. Они как бы выражают разные стороны культурно-исторического процесса. Культура отражает развитие внутреннего мира человека, а цивилизация отражает развитие материально-технических характеристик человеческого сообщества. Здесь, очевидно, уместна аналогия с «душой» и «телом», которая поможет понять специфику взаимодействия культуры и цивилизации. Культура – это душа человеческого общества, цивилизация – это его материальное «тело».

В результате проделанной работы вами необходимо прийти к следующим выводам. Культура представляет собой одну из самых сложных известных науке систем. Основой культурной эволюции является человек (*homo vaber* – человек творческий), двигателем – стремления, желания, идеалы человека, а результатом – создание опредмеченного, овеществлённого культурного мира (материальная, духовная, художественная культура). Культура – это единственный способ социализации человека, его «очеловечивания». Развитие человека и культуры процессы коэволюционные.

Тема 2. Основные направления культурологической мысли.

Изучение культуры имеет давнюю традицию, уходящую корнями в далекую древность – античность и средневековье. Естественно, не менее значимы достижения в изучении культуры в Новое и Новейшее время. Знание различных культурологических теорий позволяет нам сформировать собственное видение человеческой культуры. Здесь нужно иметь в виду, что мир открывается человеку через различные интерпретации (исторические документы и памятники материальной культуры, художественные произведения и научные теории и т.п.). Чем больше "интерпретаций" открыто человеку, тем острее его взгляд на мир, тем более он подготовлен к встрече с новым и неизведанным.

План

1. Античные и средневековые представления о культуре.
2. Осмысление культуры в Новое время:
 - а) просветители XVIII в. о культуре;
 - б) ученые XIX в. о культуре и цивилизации.
3. Становление культурологии в XX веке:
 - а) западная культурология;
 - б) современная отечественная культурология.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.

3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Древнегреческая идея культуры.
2. Представления о культуре в эпоху эллинизма.
3. Культурологические теории Н.Данилевского и К.Леонтьева.
4. Концепция «локальных культур» О.Шпенглера и А.Дж. Тойнби.
5. Историософская теория К.Ясперса.
6. Концепция культуры как игры Й.Хейзинги.
7. Теория суперсистем П.А.Сорокина.
8. Социокультурная динамика М.Вебера.
9. Этногенетическая теория Л.Н.Гумилева.
10. Интерпретация культуры в психоанализе З.Фрейда.
- 11.«Аналитическая психология» К.Г.Юнга и архетипы коллективного бессознательного.
- 12.Интерпретация культуры в структуралистской антропологической концепции К.Леви-Стросса.
13. Евразийская культурологическая концепция.

Методические рекомендации

При подготовке ответа на **первый вопрос** необходимо обратить внимание на то, что античные представления о цели культуры можно свести к необходимости развить в гражданине полиса разумную способность суждений и эстетическое чувство прекрасного, что позволило бы ему обрести чувство меры и справедливости в делах гражданских и частных. Уже в эпоху эллинизма от человека стали требоваться другие качества: выжить в условиях нестабильности и политических катаклизмов, сохранив собственную жизнь. На смену независимой, разумной личности пришел циничный, верящий в судьбу и предопределение граждан империи. Средневековая культура – это уже христианская культура, противопоставившая интересу к предметному миру – духовность, изучение глубин собственной души, культу удовольствий – аскетизм, познанию через наблюдение и логику исследование библейских текстов. Культура осознается как культивирование неисчерпаемости личности, как необходимость ее постоянного духовного совершенствования.

Изучая материалы ко **второму вопросу**, следует обратить внимание на то, что мыслители Просвещения рассматривали культуру как продукт деятельности человеческого разума, противопоставляя "культуру" "природе". Представители немецкой классической философии попытались устранить это противоречие, рассматривая культуру как исторический процесс развития духа, в котором противопоставление "природы" и "культуры" является преходящим моментом на пути к их синтезу.

Обратите внимание, что многие специалисты возводят истоки современной философии культуры к немецкой классической философии. Она способствовала тому, что предметом изучения становятся археологические памятники, произведения народной культуры, записки путешественников и выводы лингвистов. В центре же внимания оказывается тема истории. Наиболее показательны в этом отношении работы Г.Ф.Гегеля, И.Канта, И.Г.Гердера.

При подготовке **третьего вопроса** необходимо вспомнить материал вводной лекции и предыдущего семинара. Это поможет выявить процесс становления и утверждения культурологии как самостоятельной науки и учебной дисциплины в системе научных знаний XX века. Главное, обратите внимание на синтетический, междисциплинарный характер культурологии, которая тесно связана с философией, историей, этнологией, антропологией, психологией, социологией и многими другими науками.

Тема 3. Культура первобытной эпохи.

Культура первобытного эпохи охватывает самый длительный период человеческой истории, её продолжительность около четырёх миллионов лет. Человек чрезвычайно медленно отделялся от мира природы. Миллионы лет ушли на период рождения культуры, обеспечившей его выживание в естественных природных условиях. Этот процесс получил отражение в мифологии многих народов. Вспомните, например, мифологические образы сфинкса или кентавра. Человеческая культура начинается с запретов, «табу», которые ограничивают биологические инстинкты и создают условия для развития культурного мира, который является «второй природой» его существования как человека. Синкретизм мышления первобытного человека материализуется в древних мифах, которые воплощают представления первобытного человека об окружающем мире, закрепляют нормы, правила, цели-ценности культурного развития: взаимоотношение человека и природы, человека и общества, человека и человека, мира живых и «мира мёртвых».

План

1. Культура как способ выживания и сохранения биологического вида *homo sapiens*.
2. Синкретизм мышления и роль мифа как формы первобытного мировоззрения. Древнейшие религиозные представления (культ природы, культ мёртвых, система «табу»). Ритуал.
3. Искусство как часть трудовой деятельности первобытного человека. Наскальная живопись. «Звериный стиль». «Палеолитическая Венера».

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. «Рождение» мифа.
2. Наскальная живопись: «звериный стиль».
3. Значение и роль ритуала в жизни первобытного общества.
4. Загадка «палеолитической Венеры».
5. Памятники первобытной культуры на территории России. Живопись Каповой пещеры на Урале.

Основные понятия: палеолит, неолит, бронзовый век, железный век, антропогенез, австралопитеки, архантропы, неандертальцы, патриархат, матриархат, неолитическая революция, род, племя, синкретизм, религия, политеизм, анимизм, тотемизм, фетишизм, табу, магия, шаманизм, миф.

Методические рекомендации

Подходя к рассмотрению **первого вопроса**, следует учитывать, что понятие синкретизм здесь является ключевым для успешного изучения этой теоретически значимой проблемы. Выпишите его различные определения и сравните их. Что во всех

определениях будет общим? Покажите, в чем проявлялась неразделенность, слитность сознания первобытного человека (следует ли воспринимать факт «заботы» о мертвых, запрет на инцест, табуирование некоторых сторон жизни первобытного человека, проявлением синкретизма?). Далее, исходя из уже полученных знаний, попытайтесь выделить общие характерные черты культуры первобытного общества. Например: 1) традиционность 2) отсутствие письменности 3) инертность и т.п.

Ответ на **второй вопрос** предполагает обращение к теоретическим основам синкретичности, рассмотренным в первом вопросе. Исходя из предположения о неразделенности мышления человека и окружающей его природы следует лишь условно разделить второй вопрос на две части: первобытные религиозные представления и художественное освоение окружающего мира (живопись и прикладное искусство). Во-первых, дайте определение терминам «миф» и «мифология». Докажите, что миф – это действительно первая форма духовного освоения мира, его образно-символическое воспроизведение и объяснение. Воспользовавшись энциклопедией «Мифы народов мира» вы сможете дать стройную классификацию видам мифов (космогонические, эсхатологические и т.д.), а также составить представление о структуре и форме первобытных мифов (например: миф о Пуруше – первочеловеке). Объясните, почему почти всем мифологическим представлениям присущи такие черты как антропоморфность, отождествление объективной и субъективной реальности, коллективность. В контексте проблемы становления мифосознания первобытного человека, подумайте над вопросом о роли магии и ритуала в первобытном обществе. Затем постарайтесь ответить на вопрос о соотношении мифа и первобытных религиозных представлений (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия и т.д.) в первобытной культуре. Можно ли считать мифологические представления зачатками религии, является ли миф, с одной стороны, и первобытные религиозные представления, с другой, одним и тем же явлением первобытной культуры?

Подходя к **третьему вопросу** необходимо ответить на вопрос: что такое искусство? О каких видах искусства применительно к эпохе первобытного общества можно вести речь? Постарайтесь на конкретных примерах (палеолитические Венеры, наскальная живопись, первые архитектурные сооружения – менгиры, дольмены, кромлехи) проиллюстрировать тенденции развития первобытного искусства (соотношение утилитарных и эстетических потребностей, символизм, переход от схематизма к реалистичности и т.д.).

В итоге сделайте вывод о значении и месте первобытной культуры для последующего развития мировой цивилизации.

Тема 4. Культура древнейших цивилизаций.

Неолитическая революция привела к кардинальным изменениям в жизни человеческого общества. Переход к земледелию и осёдлому образу жизни, строительство сложных ирригационных систем, появление городов, изучение природных циклов и оформление этих знаний в религиозные и художественные системы – всё это обеспечило переход к качественно новой ступени культурной эволюции, связанной с эпохой первых государств в истории человечества (города-государства Месопотамии, Древний Египет, Древний Китай, Древняя Индия). Хронологически – это IV – I тыс. до н. э., или «эпоха бронзы». К ней же относят и латиноамериканские цивилизации майя, инков, ацтеков, хотя хронологически они существовали несколько позже: с I тыс. до н. э. и до XV-XVI веков н. э. В древнейших государствах складываются ранние формы политического управления, оформляются инструменты государственной власти (жречество, бюрократия, армия, законы). На смену первобытным верованиям приходит более сложная система религиозных представлений – политеизм, отражающая качественно иной уровень духовной культуры общества. Усложнение религиозных культов и обрядов приводит к появлению уникальной художественной культуры и искусства. Изучение истории

культуры древнейших цивилизаций позволяет выявить важные моменты культурной эволюции человечества.

План

1. Особенности культурной эволюции древнейших цивилизаций.
2. Древний Египет: мифология и религиозные представления. Политеизм.
3. Художественная культура Древнего Египта.

Обязательная литература:

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Древнейшие цивилизации: зарождение научных знаний.
2. Религиозная реформа Эхнатона: у истоков монотеизма.
3. Доарийская культура Древней Индии.
4. Древний Китай: особенности культурного развития.
5. Геродот об искусстве мумификации и бальзамирования в Древнем Египте
6. Эхнатон, Нефритити, Тутанхамон – культурные лики Древнего Египта.
7. Загадки латиноамериканских цивилизаций.
8. Художественная культура древнейших цивилизаций (литература, поэзия, архитектура, скульптура).
9. Культурологический смысл древнеегипетского мифа об Осирисе.

Основные понятия

Традиционная культура, единство и многообразие культуры, «азиатский способ производства», «восточные деспотии», механизмы трансляции культуры, политеизм, монотеизм, конфуцианство, даосизм, буддизм, индуизм, культурная модернизация

Методические рекомендации

Приступая к изучению **первого вопроса**, выделите характерные черты в культурном развитии древнейших цивилизаций. Прежде всего, обратите внимание на особенности природно-географического расположения первых государств на карте мира, это позволит объяснить, почему многие исследователи называют их «гидравлическими цивилизациями» (К.Витфогель), или «цивилизациями речных долин». Обратите внимание на климатические условия территорий формирования древнейших цивилизаций. Объясните необходимость и значение создания ирригационных систем искусственного орошения. Какую роль, по вашему мнению, сыграли эти грандиозные системы орошения в образовании первых государств и первых народов в истории человечества.

Обратите внимание на то, как меняется материальная культура общества (орудия труда, предмет труда, система организации трудовой деятельности). Покажите появление специализированных орудий земледельческого труда, новых технологий их изготовления

и обработки земли, выделение торговли, ремесла, строительства, и в связи с этим появление новых социальных групп. Отметьте целый ряд открытий, совершённых в эту эпоху, и покажите их значение для общекультурной эволюции человечества (обработка металлов, приручение лошади, появление регулярных армий, военной стратегии и тактики, зарождение научных знаний, изобретение календаря, хирургического инструментария и т.д.).

Покажите процесс формирования частной собственности и зарождение рабства. Подчеркните, что создание и эксплуатация грандиозных систем искусственного орошения не могло быть результатом действия отдельного племени, и требовало единой системы координации и контроля за их строительством. Государство становится главным собственником земли, а создание и эксплуатация оросительных систем делом государственной важности. В связи с этим объясните, почему первые государства получили название «восточные деспотии», какова роль деспота (царя, фараона) в процессе объединения разрозненных территорий и разноязыких племён в единое территориально оформленное государство и единый народ, на какие социальные группы опиралась его власть. Покажите, что непрерываемость власти деспота держалась на идее «божественного происхождения». В ходе подготовки важно уяснить, что власть деспота олицетворяла связь неба и земли, небесных и земных законов. А это, в свою очередь, было гарантией порядка и жизни. Преодоление хаоса и установление порядка главная функция деспота, и условие выживания людей в эпоху древнейших цивилизаций.

Все древнейшие цивилизации объединяет то, что особую роль играли астрономические знания. Поэтому их часто называют «астрологическими цивилизациями». Объясните, почему для этих земледельческих цивилизаций особое значение имело знание законов движения небесных тел, какой статус имели жрецы, владеющие этими знаниями. Как вы думаете, почему в данную эпоху бурно развиваются математика, геометрия, медицина. Свяжите особенности развития аграрной, земледельческой культуры и рост рациональных знаний о законах природы, о циклах рек, движении звёзд и т.д. Подумайте, почему новые знания о природных и социальных законах в общественном сознании закрепляются в мифологической форме.

Новый этап в развитии духовной культуры человечества связан с формированием более сложной системы религиозных представлений – политеизмом. Обратите внимание на то, что политеизм – это не просто многобожие, хаотическое нагромождение богов, а их строгая иерархия. Каждая сила природы, небесное тело, род трудовой деятельности олицетворялся своим божеством. На вершине иерархии стояли главные боги, которые управляли и другими богами и людьми, и символизировали единство территории, единство земли и неба. Цель политеизма – закрепление и поддержание социального порядка, через консервацию основных черт традиционной культуры.

Принципиально важным открытием эпохи древнейших цивилизаций стало изобретение письменности. Покажите процесс исторического развития от рисунка к пиктограмме, а затем к буквенному письму (шумерская клинопись, египетские иероглифы). Обратите внимание на природные материалы, используемые для этого нового вида деятельности (глина, камень, папирус, пергамент и т.д.). Подчеркните, что в эпоху древнейших цивилизаций происходит зарождение «книжной культуры», которая будет господствовать вплоть до XX века.

Приступая к рассмотрению **второго вопроса**, прежде всего, уясните, почему в качестве образца рассматривается культура Древнего Египта. Выделите следующие моменты. Во-первых, это наиболее изученная культура. Археологические раскопки ведутся уже с XIX века. Во-вторых, сохранилось достаточно много письменных источников («Книга мёртвых», «Книга пирамид»). Кроме того, основные археологические памятники находятся на западном берегу Нила, «берегу смерти», где хоронили всех умерших людей и священных животных, где возводились грандиозные пирамиды и храмы. Наступающая Сахара, засыпала эту территорию слоем песка, что

обеспечило хорошую сохранность всех памятников. И последнее, жизнь Египта была связана с циклами одной реки – Нила, поэтому вся мифология построена на взаимосвязи неба, Нила, человека.

Обратите внимание на то, как в древнеегипетской мифологии закрепляются основные черты земледельческой культуры (брачный союз неба и земли). В результате этого союза рождаются главные боги политеистической религиозной иерархии: Осирис, Исида, Сет. Это боги, которые олицетворяли новые понятия в сознании людей: единая страна, единый народ, единая территория проживания. Через миф об Осирисе идёт осознание законов развития культуры. Осирис – научил людей всем видам культурной деятельности: растить хлеб и виноград, делать вино, посуду из глины, жить в браке, строить дома, создавать города и т.д. Это фактически олицетворение культуры, всех видов культурной деятельности человека. Исида – сестра, но и жена Осириса (здесь мы видим отрицание культурных механизмов первобытного общества, где главную роль играл запрет инцеста). Она – богине плодородия, хранительница дома и домашнего порядка, т.е. она олицетворяет преемственность и создание механизмов сохранения и передачи культурных достижений. Сет – их родной брат, но и главный враг, бог пустыни, суховея, разрушения и смерти. Он олицетворял главную опасность в развитии культуры: разрушение и забвение её достижений. Покажите, что миф об Осирисе, отражал представления людей о новых культурных механизмах взаимодействия общества и природы, общества и человека, власти и общества. Обратите внимание на то, что этот миф демонстрирует главную доминанту мировоззрения египтян: всё в природе умирает и возрождается, время и пространство как бы движется по кругу, заиклено. В этом видели египтяне гарантию сохранения порядка и преодоления смерти. Очевидно поэтому, главная богиня, которой служил фараон Египта, его главная защитница и хранительница – богиня Маат, богиня справедливости и порядка.

Рассматривая **третий вопрос**, необходимо исходить из того, что в эпоху древнейших цивилизаций искусство не играло самостоятельной роли в обществе. Вся художественная культура Древнего Египта возникает для «обслуживания» религиозных культов и обрядов. Она формируется под влиянием «культы мёртвых» (строительство пирамид, храмов, мумификация, бальзамирование), культа природы (мифологические художественные образы), обожествления власти фараонов и т.д. Задача искусства передать в живописных, скульптурных, архитектурных формах и образах основные мифологические сюжеты, дать информацию об истории Египта, его военных победах, закрепить социальную иерархию. Поэтому архитектура, рельефы, фрески обладают не меньшей информативностью, чем древнеегипетские папирусы. На основе ознакомления с основными художественными достижениями Древнего Египта, выделите и продемонстрируйте основные черты искусства древнейших цивилизаций: рациональность, информативность, геометричность, иерархичность, консервативность.

В заключение обоснуйте вывод о том, что культура Древнего Египта стала одним из важнейших истоков, питающих культуру эпохи Античности. Египет во времена Античности считался хранителем учёной мудрости, а греческие учёные приезжали учиться у египетских жрецов. В эпоху эллинизма здесь была построена «культурная столица мира» – Александрия, ставшая центром развития науки и образования. В эпоху господства Античного Рима Египет вошёл в состав Великой римской империи.

Тема 5. Античная культура.

Античная культура является одной из вершин в историко-культурном развитии человечества. Она оставила богатейшее наследие европейскому средневековью. Все последующие достижения культуры, так или иначе, связаны с попыткой возвращения к античным образцам (эпоха возрождения, формирования классицизма и неоклассицизма в европейской культуре). Взгляды на мир и человека, воплощенные в философии и искусстве античности, стали основой европейской культуры.

Античная Греция дала миру великие научные открытия: имена Пифагора, Евклида, Фалеса, Гиппократ, Архимеда и теперь знакомы каждому. Греческие полисы воплотили в себе различные формы государственного устройства, характеристика и анализ которых нашли отражение в общественно-политической мысли, прежде всего, в трудах Платона и Аристотеля. Античный Рим, следуя греческим традициям, привнес в европейскую и мировую культуру собственные достижения - историографию, риторику, право, календарь и многое другое. Важно отметить, что именно в эпоху античности произошло зарождение христианства как нового мировоззрения грядущей эпохи.

План

1. Культура Древней Греции: природные и геополитические условия формирования, периодизация. Мировоззрение человека Древней Греции. Мифология и религиозные представления. Антропоморфизм. Наука. Натурфилософия. Искусство.
2. Древний Рим: истоки и периодизация культуры. Мировоззрение человека Древнего Рима. Культ полезности и его проявление в развитии науки, историографии, искусства.
3. Значение античной культуры для развития европейской и мировой цивилизации.

Обязательная литература:

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. «Боги и герои»: сюжеты и образы греческой мифологии.
2. Трагедия и комедия в греческом театральном действе.
 1. Греческая скульптура: от "кор" и "курсов" -- к "канону" Поликлета.
 2. Афинский Акрополь.
 4. Римский календарь.
 5. Овидий, Вергилий, Гораций - "титаны" римской поэзии.

Основные понятия

Полисная организация, античный космологизм, личность в культуре, инкультурация и социализация, преемственность культур, этническая картина мира, антропоцентризм натурфилософия, архитектурный орден, скульптура, антропоморфизм, агонистика, катарсис, калокагатия

Методические рекомендации

Подготовку к **первому вопросу** семинарского занятия необходимо начать с определения понятия "античность". Какие характеристики культур Древней Греции и

Древнего Рима позволяют объединять их этим термином? Попробуйте сравнить выявленные черты с характеристиками уже знакомой вам культуры Древнего Востока.

Обратите внимание, прежде всего, на географические и природно-климатические условия, в которых возникла греческая культура, поскольку формирование основ миропонимания греков проходило в непосредственной связи с природными условиями, особенностями хозяйства. Учтите тот фактор, что Древняя Греция не имела единой территории (многочисленные острова), что привело к многообразию, а не единообразию греческой культуры. Подумайте, почему близость моря играла большую роль в материальном и духовном развитии греков? Какие «вливания» извне претерпела греческая культура благодаря своей принадлежности к «морским» цивилизациям.

Хотя природно-климатический фактор и играл существенную роль, однако его все же недостаточно для того, чтобы объяснить «греческое чудо», как называют древнегреческую культуру. Вспомните, что основой экономики Греции являлось рабство, а политическая власть установилась в форме рабовладельческой полисной демократии.

В основе уникальности греческого культурного «чуда» можно назвать следующие факторы: частная собственность, рабство, полисная демократия, отсутствие чиновничье-бюрократической элиты и жреческой касты, возникновение греческого буквенного письма, приоритет духовного над материальным. Именно эти факторы объясняют появление греческого типа культуры, переход от мифологического мышления к теоретической рефлексии (анализу, размышлению), расцвет искусства. Эти черты античной культуры обусловили ее уникальность.

Обратитесь к периодизации культуры Древней Греции, выявите хронологические рамки и содержание периодов. Попробуйте выделить основные характеристики «картины мира» человека Древней Греции. Что такое **антропоцентризм**? Проследите, каким образом, антропоцентричная картина мира нашла свое отражение в религиозных и мифологических представлениях греков? Используя греческую мифологию, подчеркните такое явление как антропоморфизм греческих богов, выявите особенности их «взаимоотношений» с людьми. Исходя из сюжетов греческих мифов, определите, ответы на какие вопросы пытались найти их создатели.

Формирование полисного строя у греков воспитало у них особое мировоззрение. Прежде всего, это умение ценить реальные способности и возможности человека – гражданина. Главное в жизни древних греков – ориентация на успех, что было равнозначно счастью. Счастлив тот, кто сильнее, умнее, красноречивее. Постепенно в греческом обществе утверждается идея о победе в состязании как высшей ценности, прославляющей победителя и приносящей ему почет и уважение в обществе (**агонистика**). Формирование этих представлений об **агоне** дало начало различным играм, носившим аристократический характер. Найдите значение термина **агонистика** в словаре и приведите пример соревнований, в которых воплотился агон.

Охарактеризуйте такую особенность мировоззрения как культ красоты и гармонии. Выявите его проявление в искусстве (скульптуре, архитектуре), спортивной культуре, мифологии.

Идеал, к которому должен стремиться каждый гражданин греческого полиса, выражался термином - **калокагатия** т.е. гармоническое сочетание физических (внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств. Подумайте, какими способами греки стремились достичь идеала.

Обратите внимание на развитие греческого театра. Для понимания роли трагедии (букв. перевод «песнь козлов») в жизни древних греков найдите в словаре значение слова **«катарсис»**. Какие проблемы были затронуты в трагедиях великих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида?

Обратитесь также к развитию научного знания в Древней Греции. Какова связь науки с «картиной мира»?

Второй вопрос необходимо начать с изучения истоков римской культуры, уделив внимание, прежде всего этрусскому и греческому наследию. Несмотря на схожесть греческой и римской культур обе культуры формировались 1) на базе античной гражданской общины и основных ее ценностей 2) служение общине было долгом и благом и эллина и римлянина 3) и греки, и римляне, будучи свободными, противопоставляли свободу рабству) между ними имелись и серьезные различия. Основываясь на лекционном материале и материале учебников, охарактеризуйте эти различия.

Различна и мифология Древней Греции и Древнего Рима. Греческие мифы – о богах и героях, римские – о самом Риме, его победах и славе. Вспомните главный римский миф об основателях города Ромуле и Реме. Объясните, почему с именем Ромула, его божественным происхождением, связывают идею **о богоизбранности римлян**, об их праве повелевать другими народами.

Обратитесь к данной в лекции периодизации римской культуры. Дайте временные и содержательные характеристики Царскому периоду, периодам Республики и Империи. Время правления императора Августа получило название «золотого века» римской культуры. В чем проявился расцвет культуры в этот период

Каковы особенности мировоззрения древних римлян? Проследите отражение таких особенностей мировосприятия как прагматизм, культ силы, реализм, гражданственность - в развитии архитектуры, скульптуры, религиозно-мифологических представлениях, в общественно-политической и научной мысли..

Третий вопрос семинарского занятия представляет собой обобщение изученного материала, и формулировку выводов по теме. Попробуйте определить сущность таких мировоззренческих установок человека античности как познаваемость мира; отношение человека к миру (творческое или созерцательное); сущность человеческой природы (соотношение души и тела); цель жизни человека. Сформулируйте собственную оценку античной культуры. Отметьте ее важнейшие открытия и достижения. Подумайте, какие из них актуальны для современной европейской и мировой цивилизации и лично для Вас.

Подчеркните, что античная культура представляла собой грандиозный скачок в культурной эволюции, когда были освоены, и вошли в общемировой банк огромное количество культурных достижений. Покажите значение греческой античности, которое состоит в том, что она продемонстрировала стремительный процесс дифференциации культурных форм деятельности, основой чего была огромная любознательность греков. Это привело к расцвету философской, научной, технической, художественной деятельности. В культуре Древнего Рима все предшествующие достижения были аккумулированы и поставлены на службу Великой Империи.

Тема 6. Культура средневековья.

Эпоха средневековья долгое время характеризовалась в науке как «темные века» – время господства религиозных догматов, установивших непреодолимые границы для развития науки, искусства и литературы. Однако оценки эти появились под влиянием просветительской мысли Новой Европы, рождавшейся в процессе жесткой полемики с миром средневековья. В современной культурологии применение к средневековой культуре термина «темные века» недопустимо. Сегодня она определяется как самобытный этап в истории человечества, истоки которого лежат в слиянии культуры германских народов и наследия античности, связанных воедино христианской традицией.

В культуре западноевропейского средневековья целесообразно выделить дороманскую, романскую и готическую эпохи, которые соответствуют историческим этапам развития феодализма. Изменение общественных отношений происходило в неразрывной связи с изменениями мировоззренческих установок. С этой точки зрения романский и готический стили – это не только архитектурные направления. Каждый из

них представляет собой «большой» стиль, стиль всей жизни человека и средневекового общества.

Византийская культура имела иные характеристики, детерминированные особенностями исторического развития. Став центром православного мира, Византия оказала огромное влияние на его культурное пространство, в поле которого находилась и Киевская Русь.

План

1. Истоки и основные черты средневековой культуры.
2. Культура западноевропейского средневековья:
 - а) дороманский этап средневековой культуры (VI – X вв.)
 - б) романский этап (IX – XII вв.)
 - в) эпоха готики (XII – XV вв.)
3. Особенности Византийской культуры.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Значение христианства для развития европейской культуры
2. Алхимия как средневековый феномен.
3. Средневековый университет.
4. Рыцарская культура.
5. Средневековый эпос: «Песнь о Роланде» и «Песнь о Нибелунгах».
6. Социокультурный смысл романского и готического стилей в средневековой культуре.
7. Виды и жанра средневековой литературы.

Основные понятия

Амбивалентное отношение к античности, социокультурная специфика, «официальная» и «неофициальная» культура, религиозная культура, патристика, рыцарская культура, народная культура, «великая» и «малая» эсхатология, православие и католицизм, религиозная ересь, сословность, корпоративизм, монастырская культура, городская культура.

Методические рекомендации

При подготовке **первого вопроса** необходимо выявить истоки и сущностные черты средневековой культуры. Для этого следует обратиться к характеристикам средневековья как исторической эпохи, особенностям социально-экономического и политического развития Европы в V – XV вв., выявить роль христианства в обществе того времени.

Опираясь на материал лекции, выделите и поясните характерные черты средневековой культуры: теоцентризм, иерархичность, каноничность, символизм, традиционализм. Охарактеризуйте «картину мира» человека средневековья: каково его отношение к Богу, к обществу, к природе и к самому себе.

Проследите, как представлены германское и античное начала в европейской культуре дороманской эпохи. Подумайте, в чем проявился синтез этих начал (на примере религиозных верований, мифологических сюжетов и т.д.) Обратитесь к причинам распространения христианства среди народов Европы, рассмотрите изменения мировоззрения человека в процессе утверждения христианства. Особое внимание уделите периоду «Каролингского возрождения» (VIII - IX вв.). Подумайте, почему культура «Каролингского возрождения» была ориентирована на античность.

Романский период в развитии культуры соответствует времени установления феодальных отношений в Западной Европе. Проследите, как изменения, происходившие в социально-экономической и политической жизни общества, отразились в сфере культуры. Как повлияла иерархичность средневекового общества на культурное пространство Европы. Правомерно ли деление средневековой культуры на отдельные типы в соответствии с основными социальными группами? Можно ли говорить о существовании в средние века двух культур: официальной и неофициальной? Обоснуйте свое мнение.

Дайте характеристику основным типам сооружений в романском стиле (монастырь, храм, рыцарский замок). Определите, какие социальные и мировоззренческие изменения лежали в основе романского стиля. Отметьте и проиллюстрируйте особенности периода «зрелой» романики (рубеж XI – XII вв.): 1) появление литературы на национальных языках; 2) утверждение рыцарской культуры; 3) расцвет схоластики.

Эпоха готики пришлась на время роста средневековых городов и формирование «третьего сословия». Определите, как процессы, происходящие в это время в обществе, влияли на «картину мира» человека средневековья. Как изменились в этот период главные мировоззренческие установки, в чем состояли проявления этих изменений – в архитектуре, искусстве, литературе? Определите виды архитектурных сооружений эпохи готики. Постарайтесь сравнить романскую и готическую архитектуру (с точки зрения функционального назначения, художественного оформления и т.д.).

Как выдумаете, какую роль в жизни средневекового играла схоластика? Какие идеи, отличные от идей своих предшественников, отстаивают теологи? Подумайте, есть ли связь между готической архитектурой и «Суммой теологии» Фомы Аквинского? В чем эта связь проявляется? Какое значение имела модернизация главной формулы схоластов: «Верую, чтобы понимать» - на лозунг: «Понимать, чтобы верить»? Проследите, какие новые литературные жанры получают развитие в эпоху роста городов. В чем их особенности?

Ответ на **третий вопрос** вы найдете в материале лекции и учебников. Определите особенности исторического развития Византии, истоки византийской культуры. Как выдумаете какой отпечаток наложило на византийскую культуру восточное христианство (православие)? Сравните данные характеристики с аналогичными характеристиками западноевропейской культуры. Приведите примеры проявления взаимодействия античного и христианского начал в системе науки и образования, в литературе, философии, искусстве Византии. Покажите значение культурного влияния Византии на формирование средневековой Европы и Киевской Руси.

В качестве обобщения изученного материала определите место средневековья в истории европейской и мировой культур. Подчеркните, что средневековая культура была первой попыткой обращения не к телесной (материальной), а духовной жизни человека.

Тема 7. Древнерусская культура.

Данная тема получила традиционное название. При этом студент должен понимать, что речь идет о средневековой русской культуре. Следовательно, все закономерности

развития культуры в средние века сохраняются в своеобразной форме в культуре любой нации и любого государства этого периода. Имеется в виду, прежде всего, доминирующая роль религии и церкви, просветительская роль монастырей, развитие городов и превращение их в культурные центры средневековья, реализация в культурных, художественных формах идеи единой, централизованной, монархической власти. Художественная культура средних веков, в том числе и русская культура, очень сложна для понимания, поскольку связана с библейскими сюжетами и канонами христианства, отображёнными культовой архитектурой, фреской, мозаикой, иконой и т.д. Для того чтобы «подобрать» к ней ключ, необходимо хотя бы в самых общих чертах быть знакомым с «Книгой Книг» – Библией.

Вопрос о самобытности русской средневековой культуры является одним из самых дискуссионных в современной отечественной культурологии. Одни авторы считают, что русская средневековая культура отличается примитивностью, неразвитостью, инфантильностью, тем самым фактически снимая вопрос о её своеобразии. Может быть такая точка зрения и очень «современна», только как быть в данном случае с древнерусской иконописью (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий), древнерусской литературой («Слово о законе и благодати», «Слово о полку Игореве», «Задонщина», и т.д.), фольклором (сказки, поговорки, пословицы), русской архитектурой (храм Св.Софии Киевской, храм Св. Софии Новгородской, Дмитриевский собор, храм Покрова-на-Нерли, церковь Вознесения в Коломенском и т.д.). Безусловно, изучение этой культуры требует особой подготовки, но главное, как писал Ф.М.Достоевский, - «не стыдится своей русскости».

План

1. Истоки, самобытность, периодизация русской средневековой культуры.
2. Культура Киевской Руси. Влияние христианства на формирование русской средневековой культуры (распространение письменности, летописание, богословие, архитектура, иконопись).
3. Культура русских земель домонгольского периода. Татаро-монгольское нашествие и упадок русской культуры.
4. Расцвет древнерусской культуры XIV-начала XVI века.
5. Особенности развития культуры в период образования и укрепления единого централизованного российского государства XVI-XVII века.

Источники:

1. Слово о полку Игореве/ Изборник. М. 1968. С. 196-214.
2. Задонщина/ Древнерусская литература. М. 1993. С.163-173.
3. Житие протопопа Аввакума/ Древнерусская литература. М. 1993. С. 253-269.

Обязательная литература:

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

5. Православное зодчество: стилевые, конструктивные и декоративные особенности [Электронный ресурс] //Культурное зодчество как часть культурного наследия Волгоградской области. Серебрянная В.В. Дис. на соискание уч.степени канд.ист.наук. - Волгоград: ВолГМУ, 2005. - Гл. 2.1.- с.62-126 - Режим доступа: www.volgmrclio.ru

Рефераты

1. Русские былины.
2. История проникновения и распространения на Руси «Сказания о Дракуле-воеводе».
3. «Возвращение» древнерусской иконы.
4. Феофан Грек: жизнь и творчество.
5. Андрей Рублёв и Пр. Сергей Радонежский.
6. Москва — культурный центр великоросского государства.
7. История Московского Кремля.
8. Дионисий: жизнь и творчество.
9. Зарождение Русской публицистики: переписка Ивана Грозного и кн. А. Курбского, Иван Пересвет.
10. Домострой – кодекс морали и житейских правил.
11. У истоков книгопечатания на Руси: Иван Фёдоров и Пётр Мстиславовец.
12. Смутное время в русской художественной культуре: А.С. Пушкин «Борис Годунов».
13. Феномен юродства на Руси.
14. Рождение русского театра в XVII веке.
15. Русское и западноевропейское барокко: общее и отличное.
16. Симон Ушаков: у истоков живописи нового времени.
17. История создания московской славяно-греко-латинской академии.

Основные понятия

Культурная идентичность, этнос, этническое самосознание, евразийство, «Восток», «Запад», цивилизационно-культурная принадлежность, «юродство», автокефальная церковь, религиозная уния, крестово-купольная архитектурная система, культурный полицентризм, культурный моноцентризм, раскол, конфликт как социокультурный феномен, новообрядцы (никонианцы), старообрядцы (аввакумовцы), икона и иконопись, прямая и обратная перспектива, «живопись нового времени».

Методические рекомендации

Первый вопрос. Развитие культуры возможно только через сохранение и творческую переработку достижений культуры предшествующих исторических эпох. Понять особенности русской средневековой культуры невозможно без выявления её культурных истоков. Необходимо помнить, что до образования Киевской Руси восточнославянские племена обладали достаточно развитой языческой культурой, которая стала основным источником русской средневековой культуры. Выделите её основные черты. На этой подготовленной почве византийская восточно-христианская культура дала хорошие «всходы». Определите основные черты византийской культуры. Покажите процесс взаимодействия восточнославянской и византийской культуры, специфику её распространения. Обратите внимание на то, что наиболее активно византийская культура воспринималась киевской знатью, особенно в южнорусских землях, и менее заметно её влияние на широкие народные массы, и чем дальше на север, тем эта особенность заметнее.

Сложное геополитическое положение Киевской Руси, а затем России между Востоком и Западом, христианством и мусульманством, Европой и Азией предопределило активное взаимодействие русской культуры с культурами соседствующих народов. На юго-востоке особенно заметно влияние культуры кочевых племён (военное искусство, оружие, верховая езда, конская упряжь, орнаменталистика).

На русском Севере заметно влияние западно-европейской культуры. Например, влияние западноевропейской «романики» на культуру новгородской земли (замок-крепость, храм-крепость). Покажите на конкретном материале это взаимодействие.

Русская средневековая культура охватывает достаточно продолжительный исторический период с IX в. по XVII в. Поэтому для уяснения её динамики необходимо выделить основные этапы её развития и выявить особенности каждого из них.

Вопрос о самобытности русской средневековой культуры является одним из самых дискуссионных в современной отечественной культурологии, да общественной жизни вообще. Одни авторы считают, что русская средневековая культура отличается примитивностью, неразвитостью, инфантильностью, тем самым фактически снимая вопрос о её своеобразии. Может быть такая точка зрения и очень «современна», только как быть в данном случае с древнерусской иконописью (Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий), древнерусской литературой («Слово о законе и благодати», «Слово о полку Игореве», «Задонщина» и т.д.), фольклором (сказки, поговорки, пословицы), русской архитектурой (храм Св.Софии Киевской, храм Св. Софии Новгородской, Дмитровский собор, храм Покрова-на-Нерли, церковь Вознесения в Коломенском и т.д). Безусловно, изучение этой культуры требует особой подготовки, но главное, как писал Ф.М. Достоевский «не стыдиться своей русскости».

Анализируя самобытные черты русской средневековой культуры, обратите внимание и раскройте следующие моменты:

- способность русской культуры к восприятию и глубокой переработке инокультурных влияний;
- органическое переплетение христианских и языческих традиций;
- «культ природы» и уникальную способность русских мастеров вписывать архитектурные сооружения в окружающий ландшафт, особое место природы в литературных памятниках, тончайшие художественные образы родной Земли (Волга-матушка, Дон-батюшка);
- гармоничное сочетание в древнерусской культуре, как отмечал Д.С. Лихачёв, мужского и женского начала, что нашло выражение в особом почитании Пресвятой Богородицы, сложной иконографии образа Божьей Матери (Богоматерь-Одигитрия, Богоматерь-Оранта, Богоматерь-Елеуса);

Попробуйте сами дополнить список своеобразных черт русской средневековой культуры.

Второй вопрос требует, прежде всего, выяснения того, как переплетались различные влияния (источники) и как рождалась самобытная русская средневековая культура Киевского периода. Многие авторы отмечают, что к середине XI века русская культура приобрела своё неповторимое лицо. Обратите внимание, что это время княжения Ярослава Мудрого. Вспомните, за что он получил своё прозвище. Киевская Русь была талантливой «ученицей», и не только переняла у Византии и других соседей всё самое лучшее, но смогла, переработать это богатство, и сформировать свою культурную парадигму, соответствующую её географическим, историческим, политическим, геополитическим условиям. Стремление к политической, церковной независимости стало основой появления самостоятельной культурной и художественной традиции. Какую роль в этом процессе сыграли Ярослав Мудрый, его жена Ирина, митрополит Илларион, Владимир Мономах и др.

Самобытные черты древнерусской культуры ярко проявлялись во всех сферах: материальной, духовной, художественной. Наиболее отчётливо это можно проследить на примере культовой архитектуры, поскольку именно она играет ведущую роль среди всех видов художественного творчества в средние века. Для выявления своеобразных черт русской культуры этого периода проведите сравнительный анализ трёх выдающихся памятников мировой архитектуры: Св. Софии Константинопольской, Св. Софии Киевской и Св. Софии Новгородской. Обратите внимание, что для постройки Киевской Софии были приглашены византийские мастера, и, вполне возможно, что именно они затем отправились в Новгород для строительства главного городского собора. Можно сказать,

что образцом для русских храмов стал главный православный константинопольский собор. Ответьте на следующие вопросы: что объединяет эти архитектурные памятники, почему они по внешнему облику так отличаются друг от друга, в чём главная причина различий, почему разительно отличаются и два русских храма, построенных по одному образцу?

Завершая подготовку по этому вопросу, обратите внимание на высказывания иностранных путешественников о том впечатлении, которое производил на них Киев. Речь идёт не только о его внешнем великолепии, недаром его называли «соперников Константинополя», «жемчужиной Востока», но о той насыщенной культурной жизни, которой характеризуется Киев.

Начиная подготовку **третьего вопроса**, вспомните особенности исторического развития Руси в XII-XIII веках. Именно они в значительной степени объясняют нам особенности развития культуры. С обособлением отдельных русских земель, с образованием государств-княжеств в каждом из них возникают свои художественные школы: новгородская, владими́ро-суздальская, галицко-волынская. Обратите внимание на то, что эти школы складывались на основе традиций Киевской Руси, но каждая породила нечто своё, характерное только для этой земли, связанное с особенностями быта и художественными достижениями, с социально-политическими и географическими условиями. Культура этого периода – яркая, самобытная, многоликая. Можно говорить об общем подъёме в развитии культуры домонгольского периода. Как отмечал Д.С. Лихачёв, это культура европейского уровня.

Ознакомившись с соответствующими разделами обязательной литературы, учебными фильмами попробуйте ответить на ряд вопросов. Как географические, экономические, политические особенности развития отдельных русских земель проявились в культуре и искусстве XII-XV вв.? Объясните, почему резко уменьшаются масштабы храмов и удешевляется их строительство, но при этом резко возрастает число культовых сооружений? Почему в художественной культуре новгородских земель преобладают дохристианские сюжеты, традиции? Подготовьте описание одного из новгородских архитектурных памятников этого периода. Уникальным феноменом средневековой культуры является древнерусская икона. Обратите внимание на характерные особенности новгородской и московской школ иконописи. Во Владимиро-Суздальской земле этого периода были отстроены уникальные архитектурные памятники, которые относят к шедеврам мирового уровня. Дайте описание Успенского собора, Димитровского собора, храма Покрова-на-Нерли, архитектурного комплекса Боголюбово. Объясните, как формирование системы единоличной княжеской власти сказалось на особенностях развития культуры владимирской земли.

Четвёртый вопрос занятия – очень объёмный, поэтому нужно заранее распланировать время для его подготовки: проработать лекционный и учебный материал; прочитать и подготовиться к работе на семинаре с текстом «Задонщины»; ознакомиться с архитектурным комплексом Московского кремля и быть готовым дать описание его основных архитектурных сооружений (колокольня Ивана Великого, Благовещенский, Успенский, Архангельский собор, Грановитая палата и т.д.). Особенно обратите внимание на уникальные памятники московской архитектуры первой половины XVI века: храм Вознесения в с. Коломенском и храм Покрова-что-на-рву (храм Василия Блаженного). Это последние образцы в истории средневековой Руси, где были использованы традиции восточнославянского деревянного зодчества (подклеть, клеть, кокошники, шатровые перекрытия и т.д.). Воплощены эти традиции были не в дереве, а в камне. Именно сочетание традиций деревянного зодчества и каменного строительства и породили столь уникальные архитектурные памятники. Во второй половине XVI века подобные постройки были запрещены. Подумайте почему? Необходимо так же составить представление об особенностях московской школы иконописи. Познакомьтесь с основными творениями Феофана Грека (Св. Макарий, Св. Троица, Столпники), Андрея

Рублёва (Спас, Св. Троица, Звенигородский чин), Дионисия (Росписи Ферапонтова монастыря «Акафист Божьей матери»).

В ходе работы с текстом «Задонщины» необходимо учесть следующие вопросы и задания: время написания произведения; какому событию оно посвящено; установлен ли его автор; какое произведение более раннего периода было использовано автором «Задонщины» как образец; общее и отличное в этих двух величайших памятниках древнерусской литературы. Кроме того, подумайте: «Задонщина» – это историческое повествование или эмоциональный рассказ о переломном историческом событии для Руси. Выясните что для автора «Задонщины» является главным: создание авторского произведения или продолжение сложившихся традиций древнерусской литературы. Какие исторические личности, по мнению автора «Задонщины» вдохновляли главного героя событий, почему? Обратите внимание на то, какова роль природы в событиях, которые описываются в «Задонщины»? Как проходит образ Христа через всё произведение? Отметьте особенности литературного языка, поэтики «Задонщины».

В заключение вопроса обратите внимание, что культуру этого периода Д.С. Лихачёв назвал временем её «Проторенессанса» (Предвозрождения). Напомним, что итальянский проторенессанс представлено такими именами как Данте, Петрарка, Боттичелли, Джотто, Мазаччо и др. Это та ступень, культурного расцвета, на которой были сделаны все основные культурные и художественные открытия (прямая перспектива, композиция, светотень, масляные краски, «золотое сечение» и т.д.), предопределившие «взлёт» «высокого возрождения». Правда, русское «предвозрождение» не перешло в высокое возрождение как в Италии. Объяснить это поможет анализ русской культуры следующего периода.

При подготовке **пятого вопроса**, прежде всего, необходимо уяснить значение решений Стоглавого Собора 1551 года для развития культуры второй половины XVI – XVII веков. Эти решения, безусловно, работали на усиление центростремительных политических и социокультурных процессов этого периода. В то же время они были направлены на искоренение языческих традиций во всех сферах культуры, способствовали её унификации. Это привело к некоторому снижению общего уровня в литературе, архитектуре, иконописи и т.д. Стал утверждаться сухой помпезный стиль, трафаретные способы выражения, шаблонные приемы прославления царя и единоличной власти в целом. Отражением сложной социокультурной ситуации эпохи Ивана Грозного стало строительство на Красной площади храма Василия Блаженного, который олицетворял и единство России (в одном храме объединено девять церквей), и борьбу языческих и христианских традиций (несоответствие экстерьера и интерьера храма). Сегодня этот архитектурный памятник стал фактически «визитной карточкой России», поэтому обратите на него особое внимание, дайте описание, раскройте тот сложный социокультурный смысл, который несёт этот памятник.

Особую сложность представляет вопрос об особенностях развития культуры в XVII веке. При подготовке необходимо исходить из того, что это век, когда на смену средневековой, традиционной культуре приходит культура нового времени, или, как её называют, нетрадиционная культура. Поэтому в культуре активно будут проявляться переплетение и борьба остатков старой и элементов новой культуры. Обратите внимание на проявления «нового»: формирование научного мировоззрения, организацию первых научных экспедиций, перевод на русский язык западноевропейских научных книг, появление первых государственных и частных научных библиотек, школ и высших учебных заведений. Важно учитывать, что секуляризация (обмирщение) культуры приводит к её расколу на культуру высшего общества (знати) и культуру народа. Дайте характеристику этому процессу.

Образцом проявления «нового» в культуре XVII века, как не парадоксально, может служить уникальный литературный памятник этого периода «Житие протопопа Аввакума». Это произведение традиционное по названию, но не традиционное и по

содержанию, и даже форме. Это уже образец не житийной литературы, а образец автобиографического литературного произведения. Оно создавалось по совершенно новым канонам. Прежде чем познакомиться с содержанием автобиографии протопопа Аввакума, вспомните историю церковного раскола XVII века, поскольку без этого невозможно понять и оценить новизну этого произведения.

После прочтения «Жития протопопа Аввакума» подготовьте следующие вопросы и задания. Почему это произведения нельзя отнести к традиционной средневековой литературе? Почему протопоп Аввакум избирает для автобиографии житийную форму изложения? Какие конкретно каноны древнерусской житийной литературы были нарушены автором «Жития...»? Объясните внешние и внутренние причины, заставившие автора, написать его на простонародном «вяканье»? Используя текст «Жития...» перечислите черты характера идейного лидера российских старообрядцев.

Пытаясь уяснить появление новых элементов в русском изобразительном искусстве (архитектура, живопись) и всё больший отход от условностей средневекового искусства, необходимо учитывать то, что в XVII веке в России приезжают большое количество европейских мастеров, которые и принесли с собой секреты живописи нового времени. Это – прямая линейная перспектива, моделирование пространства картины через игру светотени, сложные просчитанные композиции, интерес к индивиду и его изображению во всех анатомических и физиогномических подробностях и т.д. Главное – это способность художника передать при помощи новых средств реальный окружающий мир. Среди русских мастеров «пионером» живописи нового времени был Симон Ушаков. Напомним, что быть «пионером» дело чрезвычайно трудное и часто неблагодарное, но именно его работы подчеркивают переходный характер художественной культуры эпохи.

Обратите внимание на то, что новые явления четко проявляются и в архитектуре. Появляется своеобразный стиль, получивший название «нарышкинское (московское) барокко». Вспомните, когда зародился стиль барокко в Западной Европе, какую идейную нагрузку он «нёс». Наиболее яркими образцами «нарышкинского барокко» являются церковь Покрова в Филях (1693г.) и церковь Успения на Покровке (1696-1699 г.) в Москве. Подготовьте описание одного из этих архитектурных памятников.

Обратите внимание, что русское барокко значительно отличается от западноевропейского. Оно не связано ни с контрреформацией, ни с возвращением к средневековью. Русское барокко приняло на себя функцию отсутствующего в России «высокого Возрождения». Оно способствовало раскрепощению личности, было связано с просветительством, с отходом от средневековых форм культуры.

Тема 8. Культура эпохи Возрождения.

Принято считать, что понятие «ренессанс» (в русском переводе «возрождение») было введено в оборот итальянским искусствоведом XVI в. Джорджо Вазари. Существуют две основных точки зрения на сущность и периодизацию культуры Европы XIV – XVI вв.

Первая: эпоха Ренессанса – это переломный этап в истории Западной Европы, содержание которого – переход от Средних веков к Новому времени. При этом утверждается, что Возрождение пришло на смену Средневековью, что оно было следствием разложения последнего. Если встать на эту точку зрения, то придется «подвести» под категорию «ренессансных» не только деятельность ученых, художников, писателей-гуманистов, но и «охоту на ведьм» и католическую реакцию и т.п.

Вторая: Возрождение – это трехсотлетний период, когда, с одной стороны в основном сохраняются феодальные структуры и ценности, а с другой стороны, зарождаются очаги ренессансно-гуманистической культуры, что особенно ярко проявилось в Италии XIV-XVI века. Правда, ренессанс – это культура интеллектуальной элиты, поэтому особого распространения в средневековом обществе она не получила. В

тоже время была подготовлена культурная почва для широких народных движений, приведших к расколу католической церкви (реформация) и выделению протестантизма, как религии более соответствующей эпохе зарождения индустриальной цивилизации.

План

1. Экономические, социально-политические предпосылки культуры Возрождения. Периодизация.
2. Антропоцентризм и гуманизм как основа мировоззрения эпохи Возрождения:
 - а) новые взгляды на историю, характер власти и координацию мира;
 - б) личность в представлениях гуманистов Ренессанса.
3. Переворот в искусстве. Титаны итальянского Возрождения: Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.
4. Особенности культуры Северного Возрождения. Шекспир. Дюрер. Босх.

Обязательная литература:

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Античность в культуре Возрождения.
2. Образцовый политик в "Государе" Н. Макиавелли.
3. Поэзия Данте и Петрарки.
4. Литература раннего Ренессанса (Боккаччо и Рабле).
5. Литература позднего Возрождения (Шекспир и Сервантес).
6. Художники-титаны эпохи итальянского Возрождения.
7. Художники северного Возрождения.

Основные понятия:

Теоцентризм, антропоцентризм, титанизм, гуманизм, эзотерика, макиавеллизм, рационализм, светская культура, культурный полицентризм, гвельфы, гибеллины, «золотое сечение», маньеризм

Методические рекомендации

Под Возрождением принято понимать направленность культуры к возрождению античности. Родиной Возрождения стала Италия, а точнее итальянские города-республики. Для того, чтобы понять почему Возрождение начинается именно в Италии, необходимо рассмотреть изменения, происходившие в различных областях жизни средневекового итальянского города. В экономической сфере к их числу относится расцвет ремёсел и торговли; в социальной – появление новых общественных групп:

буржуазии, постоянных рабочих, интеллектуалов (людей, профессионально занимавшихся науками и искусствами).

Скопление свободных от крепостной зависимости людей, борьба различных политических групп (гвельфы – сторонники власти папы римского, выражавшие интересы «новых» богачей, пополанов; гибеллины – сторонники власти императора, выражавшие интересы нобилей, феодалов), возникновение религиозных ересей (Савонарола), устойчивый интерес к прошлому, развитие образования и мода на образованность, разгул индивидуализма и авантюризма – всё это создавало особую атмосферу, в которой формировались «возрожденческие» идеи и концепции. Выделите основные хронологические этапы культуры Возрождения.

Приступая к подготовке ответа по **второму** вопросу, следует исходить из того, что для деятелей Возрождения наиболее притягательными из античных философских учений оказались платонизм и неоплатонизм, которые, в частности рассматривали проблему соотношения индивидуальной добродетели и общественной справедливости, а одним из ключевых вопросов - проблема человека, его индивидуальности, самостоятельности и ответственности. Сознание средневекового человека было иерархическим, в эпоху же Возрождения центр мирового устройства сместился – в направлении человека, баланс сил нарушился – в пользу личности. Это хорошо видно на примере Петрарки, которому пеняли за то, что он не гнушается гостеприимством и милостями самых жестоких тиранов, он же отвечал: «...Это лишь казалось, что я жил при князьях, на деле же князья жили при мне».

Говоря об открытии Человека, необходимо раскрыть суть гуманизма (идеологии Ренессанса). Проследите процесс реализации идей гуманизма в творчестве Данте Алигьери «Божественная комедия», Ф. Петрарка (сонеты), Д.Боккаччо «Декамерон». Рассматривая их жизненный и творческий путь, важно подчеркнуть мысль о том, что они своей судьбой олицетворяли новый взгляд на мир и место человека в этом мире,, подтвердив слова итальянского гуманиста Пико де Мерандолла: «О! Дивное и возвышенное назначение человека, которому дано достигнуть то, к чему он стремится, и быть тем, чем он хочет»...

Отвечая на **третий вопрос**, выделите следующие черты культуры Возрождения:

- антропоцентризм,
- гуманизм,
- переосмысление христианской традиции,
- новый взгляд на античное искусство и философию,
- новое мироощущение,
- развитие рациональных знаний.

Эпоха Возрождения «рождает гигантов ума и характера» (Ф. Энгельс), т.е. титанов. Рассмотрите и проанализируйте работы Леонардо да Винчи («Мона Лиза» («Джоконда»); «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»), Рафаэля («Мадонна в кресле»; «Сикстинская мадонна»; «Афинская школа»), Микеланджело («Давид»; «Страшный суд»; «Джулиано», «Ночь» и «День»).

Проанализировав эпоху, подумайте, что могло стать причиной кризиса гуманизма. Что такое «маньеризм»? Отметьте деятельность художников Венецианской школы (Джорджоне, Тициан, Веронезе и др.), сохранявшей преданность идеям гуманизма в XVI веке.

При подготовке к **четвёртому** вопросу обратите внимание, что самобытность Северного Возрождения проявилась, прежде всего, в таких странах как Нидерланды и Германия, где фактор влияния античной культуры был гораздо менее значительным, чем в Италии. Здесь мы скорее найдем влияние готики, чем античности. Другая особенность Северного Возрождения – влияние Реформации и Крестьянской войны.

Идеология Реформации разрушила средневековую иерархическую картину мира и переориентировала волю человека с созерцательного отношения к истине на активный ее

поиск. Для реформаторов нет грани, отделявшей обычные явления от чудесных, даже «изнанка» бытия заслуживает самого пристального внимания. Человек в качестве представителя Бога должен осуществлять власть над миром, следовательно, удел человека – упорный труд.

В заключение необходимо подвести итоги по теме занятия. Очевидно, вы обратили внимание на то, что проблема человека присутствует в каждом вопросе, и является ключевой. Поэтому необходимо чётко представлять суть нового социально-философского течения получившего название «гуманизм». Существует убеждение, что гуманизм – это философия Ренессанса. Само слово «гуманист», очевидно, впервые употребил Леонардо Бруни, соединив в нем представление об учености с идеей воспитанности и нравственного достоинства. Эта идея была ударом по средневековому иерархизму мышления, согласно которому благороден лишь тот, кто отмечен благородным происхождением.

Для гуманистов нравственное существовало независимо от социального. Социальное положение не препятствовало осуществлению достоинства личности, не гарантировало его. Все зависело от самого человека, от его желания развить в себе лучшее. Эти идеи обретали силу, и гуманисты, занимая посты государственного управления, пытались следовать своему убеждению. Но пределы допустимого были весьма узкими, и полем собственно гуманистической деятельности оставался досуг, проводимый среди увлеченных античностью единомышленников. Не следует, однако, забывать и о так называемой «обратной стороне титанизма»: о коварстве, вероломстве, убийствах из-за угла, невероятной мстительности и жестокости, авантюризме и разгуле страстей, которыми славились многие деятели эпохи.

Тема 9. Европейская культура Нового времени.

Культура Нового времени представляет собой культуру трех столетий: XVII, XVIII и XIX веков. Несмотря на яркое своеобразие каждого из них, они представляют собой нечто целое и это закономерно, т. к. все они имеют единую экономическую основу – капиталистический способ производства и единую духовную основу – развитие человеческой индивидуальности и удовлетворение потребностей человека. Основным содержанием историко-культурного процесса является завершение формирования наций, национальных культур, национальных художественных школ.

Складывается новая ситуация в культуре – культура становится более сложной и многообразной, как по форме, так и по содержанию. Теперь искусство развивается не в рамках одного господствующего стилевого направления, одновременно возникают разные стили, которые сосуществуют.

Существенно меняется мировоззрение человека. Новое время выработало идеал человека, который всем обязан не наследуемым привилегиям, а своему труду и личным заслугам. Распространяются эмпирические методы познания реальности, существенно возрастает роль науки и техники, в развитии которых была заинтересована буржуазия.

План

1. Основные тенденции в развитии культуры Нового времени.
2. Особенности культуры XVII века. Противоречия культуры эпохи абсолютизма и первых буржуазных революций.
3. Культура эпохи Просвещения. Стилиевые и жанровые особенности искусства XVIII века.
4. Культура эпохи становления промышленной цивилизации. Романтизм и реализм в европейской культуре XIX века.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Рационализм и первая научная революция в Европе в XVII – XVIII веках.
2. Барокко – это Рубенс. Фламандская живопись XVII века.
3. Эволюция представлений об обществе в утопиях XVIII века.
4. Музыкальное искусство Европы XVIII века. (На примере произведений С.Баха, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.А. Моцарта.)
5. «Буря и натиск» - литературное движение Германии 70-80 г.г. XVIII века (На примере произведений И.В. Гете, Ф. Шиллера, Ф.М. Клингера)
6. «Галантные праздники» во французской живописи XVIII века. (На примере произведений А. Ватто, Ф. Буше, Л.Фрагонара).
7. Реализм в литературе XIX века. (На примере произведений О.де Бальзака, В.Гюго, Г.Флобера, Ч. Диккенса).
8. Расцвет оперного и балетного искусства XIX века. (На примере произведений Дж. Верди, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини, Ж. Бизе)

Основные понятия

Реформация, европоцентризм, колониализм, индустриальная цивилизация, просвещённый абсолютизм, эмпиризм, прогресс, историцизм, нация, национализм, национальная идея, позитивизм, классицизм, барокко, рококо, романтизм, реализм.

Методические рекомендации

При подготовке **первого вопроса**, прежде всего, уясните, почему столь непохожие культуры XVII, XVIII и XIX веков представляют собой нечто целое. Выясните, какие общие тенденции господствуют в культуре Нового времени. Ответьте на вопросы:

- что нового появилось в экономической сфере;
- какие группы определяют направление социального развития;
- как меняется мировоззрение человека и методы познания окружающего мира;
- какой новый идеал человека выработало Новое время;
- как качественные изменения в общественной жизни людей закрепляются в теориях и влияют на возникновение тех или иных явлений художественной культуры, на развитие основных стилевых направлений в искусстве;
- почему культура становится более сложной и многообразной.

Изучая **второй вопрос**, обратите внимание на противоречивость культуры XVII века, который был веком борьбы между старыми средневековыми устоями и нарождавшимися капиталистическими тенденциями. С одной стороны, в недрах феодальной экономики зреют новые капиталистические отношения, идет процесс первоначального накопления капитала, ускоренный эксплуатацией колоний. С другой стороны, происходят первые буржуазные революции (в конце XVI века – в Нидерландах, в середине XVII века – в Англии), буржуазия начинает играть все более заметную роль в жизни общества. В XVII веке свершается *первая научная революция*, господствующим принципом становится рационализм, существенно пересматриваются взгляды на природу, человека и общество.

Однако на большей части Европы продолжают господствовать позднефеодальные отношения. Абсолютистские режимы и католическая церковь начинают ревниво охранять

целостность своей системы. Католическая реакция и *Контрреформация* борется с прорывом научной мысли.

Искусство и его темы во многом определяются католической церковью и придворной идеологией. Отсюда – возникновение стилей, которые должны прославлять светскую и церковную власть, поражать своей роскошью и великолепием. Ведущим стилистическим направлением XVII века становится *барокко*. Объясните происхождение термина, выявите наиболее характерные его черты, объясните, как в барокко отразилась двойственность и противоречивость всего столетия. Назовите наиболее ярких представителей этого стиля и проанализируйте их произведения.

Абсолютистское государство стремилось, чтобы в нем видели уравнивающую силу, поэтому возникает еще один стиль – *классицизм*, который обращается к образцам античного искусства и пытается найти свой идеал в античном образе жизни. Выясните основные черты этого стиля, сравните его с барокко.

Обратите внимание на то, что в странах, где победила буржуазия, изобразительное искусство принимает совсем иные формы. Здесь создается демократичное искусство, приближенное к жизни простых горожан, которые и являются главными заказчиками. Именно в этих странах художники первыми освободились от власти двора и католической церкви.

Рассмотрение **третьего вопроса** начните с основных идей Просвещения, которыми были пронизаны литература и философия. В общественной мысли этого периода господствовало убеждение в том, что все существующее в мире может быть не только объяснено, но и преобразовано с помощью человеческого разума. Философия этого времени размышляла о создании таких условий существования, где торжествует добродетель и царит благоденствие.

Вспомните сущность теории «естественного человека» Дж. Локка, идеи «просвещенного абсолютизма» Вольтера, теорию «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Объясните, почему это время названо «золотым веком утопий».

Искусство XVIII века было чрезвычайно разнообразным, единого стилевого направления не существовало, однако для всех стилей этого времени характерен культ разума и светское начало. Господствующим стилевым направлением остается *классицизм*. Обратите внимание, что он приобретает несколько иное содержание, выясните, чем он отличается от классицизма XVII века. Его характерным признаком становятся не столько античные классические формы, сколько новые идеалы гражданской направленности.

Существенное влияние на искусство оказала идея «естественного человека». Художников все больше интересует интимная духовная жизнь человека, они углубляются в мир тонких и сложных эмоций, развиваются новые стили *рококо* и *сентиментализм*. Выясните основные характеристики этих стилей, обратите внимание на основные темы этих стилей: *идиллии, пасторали, галантные сценки и галантные праздники*. Познакомьтесь с основными представителями этих стилей в живописи.

XVIII столетие называют «золотым веком театра». Драматурги Просвещения видели свою задачу в острой критике уродливых явлений современности и воспитании общественных нравов. В это время складываются также основные тенденции в музыкальной культуре.

Подготовку **четвертого вопроса** рекомендуется начать с анализа кардинальных изменений, принесенных промышленным переворотом в характер и содержание труда. Огромные массы людей были вырваны из привычного традиционного уклада и подчинены новому образу жизни, ритму труда и дисциплины.

Далее выясните, как промышленный переворот был связан с развитием науки, ведь «XIX век принес открытий и изобретений больше, чем все предшествующие столетия вместе взятые» (П. Сорокин). Анализ изменений, происходивших в экономике, поможет вам лучше понять, какие изменения происходили в социокультурной сфере. Логическим выводом является утверждение о том, что новый (машинный) тип организации

производства, основанный на принципах полезности и прибыльности, *оказался несовместимым с традиционными идеалами и ценностями*. Эти настроения усиливались нарастающим разочарованием в идеалах Просвещения.

Новая историческая и духовная ситуация отразилась на художественной культуре. Уход от реальной действительности в мир грез и фантазий приводит к возникновению нового стиля *романтизма*, который господствовал в первой половине XIX века. Вспомните, какими чертами обладал романтический герой. Почему романтизм часто обращается к историческому прошлому, изображая его как ушедший «золотой век»?

К середине столетия романтизм исчерпал себя и уступил место новому художественному течению – *реализму*, который часто называют *критическим реализмом*. Дайте определение критическому реализму, выясните, чем отличается образ «типического героя» от героя романтического. Как реалистическое искусство отражает окружающий мир? В заключение, еще раз проследите эволюцию стилей всего периода Нового времени.

Тема 10. Век «Просвещения» в русской культуре.

История культуры не знает более резкого поворота, чем в России с начала XVIII века. На смену средневековой, традиционалистской, пронизанной религиозным мировоззрением культуре IX-XVII вв., в XVIII столетии приходит новая, светская, более демократическая культура, открытая для контактов с культурами других стран и народов.

Огромная роль в культурном развитии Европы и России XVIII века принадлежит «Веку разума» - «Эпохе Просвещения», которая стала необходимой ступенью в становлении культуры любой страны, расстающейся с феодальным образом мышления и жизни. Русская культура унаследовала проблематику Европейского Просвещения, но осмысливала и развивала ее вполне самостоятельно, в соответствии с потребностями российского общества того времени.

Основным содержанием историко-культурного процесса в этот период было формирование и развитие русской национальной культуры. Она складывалась главным образом на основе национальных традиций, а так же под влиянием западноевропейской культуры, что не лишало её национального лица и своеобразия. К концу XVIII века, по словам Ломоносова, Российская земля обильно рождала «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» в разных сферах культуры. Хотя многие из них проходили школу ученичества у Запада, но и сквозь «чужевластье мод» уверенно продолжалось развитие культурных национальных традиций, а подражательность превращалась в оригинальность.

Культура XVIII века стала тем фундаментом, на котором в последствии было возведено прекрасное здание «золотого века» русской культуры – века XIX.

План

1. Влияние Петровских реформ на развитие русской культуры первой половины XVIII века.
2. Елизаветинская эпоха в русской культуре.
3. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и развитие культуры во второй половине XVIII века.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.

2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Петр I и русские художники А.Матвеев и И. Никитин.
2. Выдающиеся мастера портретного искусства второй половины XVIII в. – Ф.Рокотов, Д.Левитский, В. Боровиковский.
3. Мировые шедевры культуры в произведениях Э.Фальконе, М.Козловского, И. Мартоса.
4. Создатель первого национального театра в России – Ф.Волков.
5. Образцы русской архитектуры XVIII в.: от барокко к классицизму.
6. Зачинатели русской словесности.

Основные понятия

«Культурная революция», модернизация, европеизация, централизация, дворянская культура, «мир женской культуры», «мир детства», «просвещённый абсолютизм» в России, гражданский шрифт, литературный язык, «высокий шпиль», «низкий шпиль», сентиментализм, русский классицизм.

Методические рекомендации

При подготовке **первого вопроса** необходимо подчеркнуть, что русская культура XVIII века развивалась главным образом под воздействием могучего импульса петровских преобразований и новых веяний в культуре конца XVII века, получивших в деятельности Петра резкое ускорение и четкую направленность. Страна пережила духовный переворот. В чем состояло его сущность? Можно ли сказать, этот переворот был переходом от средневековой культуры к культуре Нового времени? Почему этот переход был более поздним и более ускоренным, сжатым по времени?

Как вы думаете, почему оформление абсолютной монархии, создание абсолютистского государства нуждалось в светской культуре? Расскажите, в чем состояла необходимость и смысл церковной реформы в преобразованиях Петра; почему разрушение средневекового религиозного мировоззрения, падение духовного авторитета Церкви приводят к росту демократических традиций в культуре? Почему при Петре I образование впервые возводится на уровень государственной политики? Расскажите, какие общие и специальные школы, сословные заведения среднего и высшего образования. Кто был первым русским Академиком, ученым мирового значения? Покажите особую роль и значение распространения книгоиздательского дела, реформы шрифта и введения гражданской азбуки и печати.

Назовите имена и расскажите о творчестве зачинателей русской словесности. Книгоиздательская деятельность ускорила развитие литературы, способствовала укреплению русского языка. В это время популярными были сатиры, оды, басни, эпиграммы русского поэта и просветителя А. Кантемира, поэта В. Тредиаковского, который стал первым реформатором русского языка и стихосложения, способствуя дальнейшему развитию литературы. Чем объясняется, по словам В.Г. Белинского – «младенствующий характер русской литературы начала столетия»? Почему и как к концу XVIII века это положение меняется? Что наиболее характерно для архитектуры Санкт-Петербурга – новой столицы России, одного из главных культурных достижений XVIII века. Что такое «регулярная архитектура». Расскажите о наиболее знаменитых творениях В.Баженова, М.Казакова, Д.Трезини.

Назовите имена и творения великих зодчих – создателей «русского барокко» (отца и сына Растрелли). На одном из конкретных примеров покажите оригинальность и самобытность этого стиля.

Почему русская портретная живопись уже первой половины XVIII века вошла в сокровищницу мировой художественной культуры и составила гордость национальной культуры. Сравните два известных произведения: Рембрандта «Автопортрет с Саскией на коленях» и «Автопортрет с женой» А.Матвеева. В чем вы видите самобытность русского художника – портретиста?

Завершая анализ первого вопроса, сделайте вывод – обобщение и дайте оценку культурных преобразований в петровскую эпоху.

Во втором вопросе семинара важно выяснить значение Елизаветинской эпохи в культуре XVIII столетия. Что было наиболее значительным в её развитии? Подчеркните, что Елизавета была возведена на трон поднимающимся национальным движением, которое было направлено против власти, воспринимаемой как иноземная, немецкая, чуждая национальным интересам. В правление Елизаветы было принято не мало широких и полезных по значению мер для России, которые продолжали политику её отца – Петра Великого, в том числе и сфере культуры. Примечательно, что уже при вступлении на престол Елизавета издала особый указ, согласно которому правление в России должно осуществляться на основе указов Петра I. Покажите, что в первые годы царствования Елизаветы Петровны большое внимание уделяла развитию науки. Почему? Продемонстрируёте значение научных трудов М.В. Ломоносова в различных областях знания. В годы её царствования В.Татищев написал свое знаменитое исследование по истории. Как оно называется?

Расскажите о самых важных событиях, на ваш взгляд, в культурной жизни России этого периода. Например, основание по инициативе М.В. Ломоносова Московского университета (25 января 1755 г – «Татьянин день» - с тех пор праздник студентов), и 2 гимназии при нем: для дворян и разночинцев. Можете ли вы объяснить, в чем его отличие от европейских университетов. Не менее важным событием было создание в 1756 году Федором Волковым в Санкт-Петербурге первого русского театра, а в 1757 году – основание Академия художеств. Какую роль она сыграла в развитии русской живописи?

При подготовке ответа **на третий вопрос**, поясните, почему в период правления Екатерины II, который охватывает 60-90 годы столетия, произошел наиболее решительный поворот в сторону европеизации русской культуры. Это – период кульминации русского Просвещения, взлет во всех областях художественного творчества. Подчеркните, что русское Просвещение представляет собой неоднородную и многослойную картину. Оно не было подготовлено внутренним развитием страны, его идеи были позаимствованы в основном у Франции небольшой прослойкой передового дворянства. Что из себя представляет попытка Екатерины II создания новой породы людей, явившаяся оригинальным явлением нашего Просвещения?

Дайте чёткую характеристику наиболее выдающихся достижений в развитии художественной культуры второй половины XVIII века, (сатирическая и лирическая поэзия, и драматургия Сумарокова, реализм, складывающийся в драматургии Д.Фонвизина в последней трети XVIII века, расцвет сентиментализма в творчестве И.М.Карамзина и А. Радищева в последнее десятилетие века)? Какие черты, идейные основы были общими для всех этих направлений? Почему в XVIII веке создаются предпосылки для образования русского национального языка, происходит сближение литературного языка с разговорным?

Каковы особенности развития архитектуры и изобразительного искусства второй половины XVIII века? Расскажите об основах классицизма. Какие национальные идеи внесли в классицизм русские архитекторы и художники?

Чем можно объяснить значительный подъем портретной живописи этого периода? На конкретных примерах покажите новаторский характер творчества плеяды выдающихся

мастеров портретного искусства – Ф. Рокотова, Д.Левицкого и Ф. Боровиковского, а так же скульпторов Э. Фальконе, М.Козловского, И. Мартоса.

В заключении обобщите ваши знания по теме, подведите их к выводу о том, что России вставшей в XVIII веке на путь модернизации, удалось сделать и в русской культуре очень многое. Никогда прежде так бурно не развивалось образование, наука, искусство. Это был век формирования уникальной дворянской культуры и дворянской интеллигенции, всего того, что подготовило почву для «золотого века» русской культуры XIX века.

Тема 11. «Золотой век» русской культуры.

«Золотым веком» принято обозначать русскую культуру XIX века. Её стремительное развитие позволило занять одно из почетных мест в мировой культуре. Ведущую роль в культурной жизни страны начинает играть литература (проза, поэзия, драматургия, эссеистика), которая затем стала мировой классикой. Великая русская классическая литература поставила перед человечеством такие масштабные нравственные задачи, что все последующие века великие умы человечества ищут на них ответы. Именно литература в крепостнической России играла роль воспитателя и защитника народа, общественной трибуны для мыслящих и болеющих за Отечество людей.

В значительной мере напряжённая и многообразная культурная жизнь была обусловлена ходом исторического развития России, грандиозными историческими потрясениями, связанными с Отечественной войной 1812 года, восстанием декабристов, крупномасштабными реформами Александра II и его убийством. В целом XIX век характеризуется небывалом духовным подъемом в стране, поиском «сверху» и «снизу» антикрепостнической альтернативы и связанным с этим ростом общественной активности, развитием промышленного производства, «самым передовым» капитализмом и «самой отсталой» деревней

В целом, культурно-исторический процесс в XIX век носил весьма противоречивый характер. С одной стороны величайшие культурные достижения, а с другой стороны, многомиллионные народные массы, обреченные на темноту и нищету, забитость и безграмотность.

План

1. Развитие культуры России в первой половине XIX века:
 - исторические условия развития русской культуры;
 - просвещение и наука. Карамзин, Уваров, Чаадаев. Славянофилы и западники;
 - литература и искусство. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Зарождение реализма. П.А. Федотов.
2. Культура в пореформенной России.
 - реформы Александра II и формирование разночинной интеллигенции;
 - образование и отечественная наука;
 - развитие художественной культуры. Романистика. Передвижники.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.

3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. История создания Третьяковской галереи.
2. «Пушкина наше всё».
3. Реализм в литературе XIX века (Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский)
4. Русская поэзия XIX века.
5. Историческая тема в литературе, музыке, живописи XIX века.
6. «Товарищество передвижных художественных выставок».
7. М.И. Глинка и «Могучая кучка».
8. Н.А. Островский и развитие русского национального театра.

Основные понятия

Интеллектуал, интеллигент, цивилизационный скачок, догоняющий тип развития общества, славянофилы, западники, демократы, народничество, критический реализм, литературоцентризм, передвижничество, драматургия, салонное искусство

Методические рекомендации

Подготовку по **первому вопросу** следует начать с анализа факторов, содействовавших культурному подъему в России в начале XIX века. Среди них: небывалый патриотический подъем, связанный с победой 1812 года, и формирование национального самосознания народа, взаимодействие политики самодержавия и общественной активности в процессе решения насущных общественно-политических проблем, движение декабристов, особая роль дворянской интеллигенции, накопление интеллектуального потенциала общества и ослабление влияния религиозного мировоззрения и т.д.

Вместе с тем, необходимо рассмотреть и факторы, тормозившие культурное развитие и определившие его противоречивость: поражение декабристов и трагическое «изъятие» из общественной жизни в их лице целого поколения лучших образованнейших людей страны, поворот Николая I к реакционной политике во второй четверти века, усиление идеологического и административного давления на культурную жизнь общества с целью сохранения самодержавно-крепостнических устоев.

Далее в процессе подготовки необходимо проследить, как особенности протекания культурно-исторического процесса сказывались на системе просвещения и образования в стране. С одной стороны, увеличивалось число учебных заведений всех уровней, но вместе с тем была разрушена преемственность между различными ступенями образования, усилился его сословный характер и влияние церкви. В конечном счете, образование оставалось привилегией господствующих классов. Отдельная проблема подготовке к семинару – определение вклада русских ученых в развитие точных и естественных наук.

Особое внимание следует уделить становлению русской исторической науки (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв) и её воздействию на общественное сознание. Подчеркните деятельность таких ученых России как: математик Н.М. Лобачевский – создатель неевклидовой геометрии, В.В. Петров и Б.С. Якоби – исследователи в области электричества, исследователи, с чьими именами связаны крупные географические открытия: И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, основоположник военно-полевой хирургии Н.И. Пирогов.

При подготовке вопроса о развитии русской художественной культуры в первой половине века, следует исходить из того, что русское искусство отразило общественно-политическую жизнь страны, и было наполнено идейно-нравственными исканиями и проблемами. Этим предопределены основные черты творчества русских художников. Их знаменем стали подлинная народность, понимаемая как служение запросам народа, защита его прав и интересов, воспевание величия народного исторического творчества. Именно в нем художники находили источник вдохновения. Вместе с тем необходимо понять, что при этом они не забывали и об отдельной личности, что придавало их творчеству гуманистическую направленность.

Анализ развития русской художественной культуры в рассматриваемый период предполагает изучение основных идейно-художественных направлений этого времени: романтизма и реализма. Характеризуя романтизм, следует остановиться на таких его особенностях, как: интерес к национальной самобытности, к отечественной истории, психологизм, утверждение общественной ценности личности и гражданское служение Отечеству. Выявите, какое влияние романтизм оказал на творчество А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, О.Кипренского, К.Брюлова.

Изучение реалистического направления следует начать с выявления того воздействия на художественное творчество, которое оказала бурно менявшаяся действительность. Обратите внимание, что Н.Г. Чернышевский, затем В.В. Стасов подчёркивали, что задача критического реализма состояла в том, чтобы глубже и точнее отразить тенденции и противоречия жизни; вскрывать и обличать общественную неправду, утверждать демократические идеалы

Особое внимание следует обратить на роль в становлении критического реализма Н.В. Гоголь. Именно с него русская культура решительно обратилась к внутренним русским темам и впервые поставила перед собой задачи обличения социальных пороков. Покажите формирование критического реализма в живописи на примере творчества художника П.А. Федотова. В целом продемонстрируете значение дворянской интеллигенции в развитии культуры первой половины XIX века и зарождения демократической интеллигенции.

Подготовку **второго вопроса** плана необходимо начать с характеристики условий развития культуры России в процессе ускорившейся капиталистической эволюции страны во второй половине XIX века и их влияния на общественно-культурную жизнь, социальный и духовный облик населения. Обратите внимание на особую роль реформ Александра II, которые кардинально изменили общественную атмосферу, на формирование слоя разночинской интеллигенции, вобравшей в себя наиболее демократические и революционные элементы всех классов, и ставившей своей целью приобщение народа к достижениям культуры, на рост народного недовольства, и нарастание в духовной жизни общества влияния революционно-демократической, а затем и социал-демократической идеологии; на сохранение господствующего положения дворянства, стремившегося удержать основные позиции монархически-консервативной и церковной культуры.

Анализ развития основных сфер культуры следует начать с реформ в сфере образования, ставших своеобразным итогом активности демократической общественности. В качестве основных принципов следует выделить развитие общественной инициативы в сфере образования бессословность школы, ее массовость и доступность. Следует также остановиться на ходе, средствах, итогах этой реформы.

Характеризуя развитие науки, следует акцентировать внимание на достижениях российских естествоиспытателей (основоположника отечественной физиологической школы И.М. Сеченова, создателя первой в России школы микробиологии, иммунологии и сравнительной патологии И.И. Мечникова – разработчика теории иммунитета, основоположника русской школы физиологии растений, исследователя процесса фотосинтеза К.А. Тимирязева), русской математической школы (П.Л. Чебышев, С.В.

Ковалевская), географической науки (П.П. Семенов-Тяньшанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай), в области химии (Д.М. Менделеев, А.М. Бутлеров), в области общественных наук (Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев, В.О. Ключевский, К.Н. Леонтьев).

Рассматривая развитие художественной культуры во второй половине XIX века, прежде всего, необходимо показать особую роль литературы, появления романа как особого вида литературного творчества. Особенность русской романистики состояла в том, что «вскрывалась драма жизни народа», описывались эпохальные исторические события, непосредственным участником которых были широкие слои населения (Л.Н. Толстой «Война и мир»). В ходе подготовки следует вспомнить таких представителей русской классической литературы, как И.С. Тургенев, отобразивший с огромной художественной силой и яркостью общественное и умственное движение своего времени, оставивший яркую летопись русского освободительного движения; Ф.М. Достоевский – пронизательный знаток человеческой души, показавший поистине страшную картину нравственного распада, вырождение и жесточайших противоречий собственнического общества и стремившегося показать выход через идею смирения и страдания; Л.Н. Толстой, в творчестве которого, правдивость художественного изображения жизни сочеталась с глубочайшим проникновением во внутренний мир человека, искавший выход в нравственном усовершенствовании человека, в спасении души в новой религии.

Великие художественные достижения русской культуры были завоеваны на почве реалистического искусства. В этой связи следует рассмотреть конкретные проявления этого художественного стиля в творчестве русских мастеров. Обратите внимание на следующие моменты:

- широкое освящение в свете гуманистических идей нравов и быта феодально-дворянского и приходящего ему на смену буржуазного обществ;
- анализ буржуазной формы прогресса, роста самосознания личности, расширения понятия свободы в общественной, народной среде;
- картины безотрадной жизни общественных низов и высокого нравственного облика лучших людей из народной среды и из среды господствующего классов;
- подход к человеку как к воплощению исторически сложившихся общественных отношений, показывая судьбы людей в условиях определенных форм социальной, политической, правовой, семейной, бытовой и духовной жизни.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что XIX век – это время становления русской национальной музыкальной школы. Её основоположником стал М.И. Глинка. Вторую половину XIX века в развитии русского музыкального искусства называют периодом «бури и натиска». Как вы думаете почему? Покажите процесс становления «могучей кучки», подчеркните значение творчества П.И. Чайковского.

Критический реализм в русской живописи второй половины XIX века занимает особое место, а «передвижники» – это уникальное явление русской культуры XIX века. Его история начинается с событий, получивших название «бунт 14». Расскажите, в чём состояла суть этого бунта? Обратите внимание, что это выступление лучших выпускников Академии художеств было направлено против жёстких рамок академизма. Продемонстрируйте на примере произведений Крамского, Сурикова, Перова, Прянишникова, Репина, пронзительную картину «драмы народной жизни», показанную передвижниками.. Подчеркните, что основными принципами творчества художников были жизненная правда, простота и естественность, неразрывная связь с интересами народа, демократическая идейная направленность.

В заключении оформите общий вывод по теме, в котором обязательно подчеркните, мировое, общечеловеческое значение «золотого века» русской культуры. Кроме того, обратите внимание на следующий момент: без великой русской классической литературы XIX века был бы не возможен «философский ренессанс» конца XIX-начала XX вв. Факт

такого синтеза литературы и философии представляет собой уникальное явление в мировой культуре.

Тема 12. Особенности культуры XX века.

Культурная панорама XX столетия сложна и разнообразна. Зачастую невозможно определить главные направления развития мировой культуры. Её существование и развитие стали возможными через взаимодействие и взаимообогащение национальных культур, результатом чего явился начавшийся процесс формирования единой мировой культуры, который приобрел сегодня взаимозависимый характер: становление мировой культуры сопровождается мощным подъемом национальных культур.

Успехи в развитии науки и техники привели к изменению облика всей культуры XX века. Технократическое мышление проникло во все её сферы: мировоззрение, политику, быт, искусство. Изменился подход художников (в самом широком смысле этого слова) к основным принципам творчества, когда принцип «мимезиса» (подражания) стал повсеместно заменяться принципом «креативности» (творчества во всех сферах культурной и художественной деятельности). Технократизм породил иллюзорную надежду на всемогущество науки и близкое счастливое будущее. Возникают новые «технические виды» искусства: художественная фотография, дизайн, кинематография, телевидение. Благодаря достижениям техники кардинально меняется облик городов и самого человека, в целом усложняется структура культуры. При сохранении традиционной народной культуры, развивается элитарная культура и появляется массовая культура, соединяющая в себе не только искусство и технику, но главное «работающая» на рынок. В результате высокие цели искусства подменяются погоней за прибылью. XX век ознаменовался величайшими культурными достижениями человечества: от ликвидации безграмотности к доступности высшего образования, от сохи и плуга к освоению космоса.

План

1. Особенности социокультурного развития. Массовая и элитарная культура. Медицина как часть культурной эволюции XX века.
2. Модернизм и его основные особенности. Модернизм в архитектуре, литературе, живописи, театре, музыке, кино.
3. Постмодернизм и его влияние на культуру.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Культура и политика в XX веке.
1. Сальвадор Дали – гений сюрреализма.
2. Дизайн – новое направление к культуре XX века.
3. Шедевры архитектуры XX века.

Основные понятия.

Технократизм, технократическое мышление, идеологизация и политизация сознания, демократизация и интернационализация культуры, культурная унивесализация, глобализация, инкультурация, социокультурная адаптация, декаданс, модерн, модернизм, постмодерн.

Методические рекомендации

При подготовке **первого вопроса** вспомните основные события XX века, которые оказали влияние на культуру столетия. Назовите основные периоды в художественной культуре XX века и дайте им краткую характеристику.

XX век – это время становления единой общечеловеческой культуры, развивающейся через взаимообогащение и взаимопроникновение национальных форм. Какие технические открытия и изобретения XX века способствовали ускорению этих процессов?

Важнейшей особенностью современной культуры является обособление элитарной и массовой культуры. Как вы думаете, что лежит в основе такого деления? Что собой представляет элитарная культура? В чем состоит феномен массовой культуры? Каковы её функции? Можно ли её отнести к истинно культурным ценностям? Какую роль в распространении художественной культуры сыграло изобретение радио, звуко-и видеозаписи, фотографии, кино? В последнее время виртуальная реальность становится категорией современной массовой культуры. В чем это проявляется по вашему мнению?

Студентам медицинского университета важно понимать, что медицина является составной частью культуры общества, более того, она отражает все его основные (материальные, духовные) достижения, и в полной мере может быть отнесена к гуманитарной сфере знаний, поскольку основным объектом их применения является человек, его физическое, психическое, психологическое здоровье. Продемонстрируйте эти положения на конкретных примерах. Покажите стремительный прогресс медицины в XX веке, и процесс её гуманизации.

Начиная подготовку **по второму вопросу**, обратите внимание на разнообразие духовной и художественной культуры XX века. Её специфической особенностью явилось наличие двух концептуальных систем: модернизма и постмодернизма. Модернизм как система философских, художественных, мировоззренческих установок сформировался к началу XX века, и оставался господствующей концептуальной основой духовной и художественной жизни общества до 60 годов XX века. Можно сказать, что он отражал специфику культурного развития эпохи индустриального общества. Постмодернизм как идейно-художественная система отражает особенности постиндустриального, информационного общества, черты которого стали отчётливо проявляться с конца XX века.

Обратите внимание, что термин «модернизм» употребляется в широком и узком смысле. В первом он обозначает всю совокупность философских и художественных течений, школ и направлений первой половины XX века, провозгласивших отход от культурных традиций XVIII-XIX веков и претендующий на формирование новой, модернистской системы культурных ценностей. В узком смысле модерн – стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX- начала XX, в большей степени затронувшее архитектуру и декоративное искусство. Пользуясь материалами лекции и учебников, дайте определение модернизма. Выделите его характерные черты.

В своих манифестах основоположники модернизма призывали к «тотальному» обновлению искусства. В чем это появилось?

Перечислите основные направления модернизма, их основные черты и различия. Для этого заполните таблицу.

Направления модернизма	Основная идея	Художественные приемы	Представители
------------------------	---------------	-----------------------	---------------

Импрессионизм			
Постимпрессионизм			
Фовизм			
Экспрессионизм			
Кубизм			
Сюрреализм			
Абстракционизм			
Поп-арт			
Супрематизм			

Отметьте, что в рамках модернистических художественных направлений художники и поэты как бы «возрождают» многие предыдущие стили и направления. Например, они обращаются к народной культуре, создают направления стилизованные под народное творчество. Что вы знаете о примитивном или «наивном искусстве»? Когда и почему оно возникло? Какие художественные приемы используют Анри Руссо (Таможенник) и Нико Пироманашвили? Кроме того, происходит как бы «возрождение» реализма, но это не «наивный реализм» XIX века, а реализм чрезвычайно странный, получивший название «сюрреализм». Кто стоит у истоков сюрреализма? Как интерпретируют реальный мир художники этого направления? В рамках модернизма особую роль играли различные авангардные направления в искусстве. Особенно большой резонанс получил абстракционизм в живописи. Объясните, почему его называют «беспредметным искусством»? Какую роль в авангардных произведениях живописи играл цвет, геометрические фигуры, лучи и точки?

Особенно отчетливо основные черты и противоречия культуры XX века проявились в архитектуре. Как вы думаете, почему и в чем это выразилось? Дайте определения таким архитектурным направлениям как *конструктивизм*, *рационализм*, *функционализм*, «*хай-тек*» и охарактеризуйте их. Приведите примеры архитектурных шедевров XX века, созданных Вальтером Гропиусом, Ф.А.Райтом, А. Гауди, Ле Корбюзье.

Продемонстрируете, как модернизм отразился в литературе. Какие события XX века вызвали наибольший резонанс в литературе? Назовите новые литературные жанры, появившиеся в XX веке. С чем связано их многообразие?

В начале XX века многие писатели (Э.М. Ремарк, Э.Хэмингуэй и др.) создают реалистические произведения, получившие общее название «литература потерянного поколения». Как вы думаете почему? Каковы основные сюжеты этих произведений? Какую литературу, и каких авторов XX века вы предпочитаете и почему?

Как вы думаете, почему важнейшим видом искусства XX века становится кино. Проследите процесс развития киноискусства на протяжении XX века. Сравните кинематограф периода его становления с последующими этапами.

В завершение подумайте, можно ли модернизм в искусстве отнести к элитарной или, напротив, к массовой культуре?

При подготовке **третьего вопроса**, пользуясь материалами лекции и учебников, покажите, что культура постмодернизма – это культура постиндустриального информационного общества. Каковы основные черты информационного общества и как они отражены в художественной культуре 2-ой половины XX века? В чем состоит отличие постмодернизма от искусства модернизма? В работах, каких философов и мыслителей было дано обоснование постмодернизма? Назовите характерные черты постмодернизма. Как вы думаете, почему постмодернистская культура ориентируется на все слои общества (т.е. на «массу» и на «элиту»)?

Покажите на примерах, что кино, телевидение, рок-музыка, компьютерная графика сочетают в себе характерные черты искусства постмодерна. Как это проявляется? Чем искусство эпохи постмодернизма отличается от искусства эпохи господства модернизма?

Подведите итоги развития культуры XX века. Многие современники говорили о ней, как о «культуре кризиса». Согласны ли вы с этим? Как, и в каких сферах, он проявляется?

Тема 13. Серебряный век как социокультурный феномен в истории России.

Конец XIX-начало XX века вошел в историю отечественной культуры как ее серебряный век. Это образное определение принадлежит великому русскому философу Н.А. Бердяеву, увидевшему в высших достижениях культуры своих современников отблеск российской славы предшествующего века.

Расцвет культуры в этот небольшой по времени период (последнее десятилетие века XIX и первые два XX столетия) был беспрецедентным. Он охватил многие сферы культуры, породил замечательные художественные открытия и новые направления, создал целую плеяду выдающихся философов, литераторов, художников, музыкантов, архитекторов, режиссеров и композиторов. Однако время «стыка веков», как показывает история, далеко не всегда создает благоприятную основу для прогресса в культуре. Оно драматично само по себе, ему свойственны противоречивые, кризисные явления и процессы, вызванные отмежеванием от культуры прошлого. В России сложились свои особенности перехода к новому периоду художественного развития на рубеже столетий. В чем они состояли, как отразились на русской культуре, что предопределило интенсивный интеллектуальный подъем, уникальный по масштабам и сложный по характеру процесс ее развития? Осмыслить эти проблемы, дать им оценку предстоит при подготовке к семинару.

План

1. Своеобразие социокультурного развития России в конце XIX – начале XX столетия.
2. «Великий русский философский ренессанс».
2. Модернизм в художественной культуре рубежа двух столетий.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. Традиции и новаторство (Сравнительный анализ социокультурных ценностей XIX века и начала XX столетия).
2. Политическая культура в России начала XX века.
3. Поэзия «серебряного века» - как пророчество.
4. Русский авангард в искусстве начала XX века.
5. Меценатство в русской культуре (П.М. Третьяков, С. Мамонтов, С.Т. Морозов, А.А. Бахрушин, М.К. Тенишева).
6. «Мир искусства» для «искусства ради искусства».

Основные понятия

Индустриализация, социальный взрыв, столыпинские реформы, парламентаризм, Государственная Дума, апокалептическое сознание, «философский ренессанс», богоискательство, софийность, «Вехи», русский модернизм, русский модерн, символизм, акмеизм, авангард, футуризм, супрематизм, примитивизм.

Методические рекомендации

Готовясь к **первому вопросу**, вспомните и дайте краткую общую характеристику процессов, которые происходили в социально-политической и духовной жизни России в конце XIX начале XX веков.

Рубеж двух столетий стал переломной эпохой, временем «канунов», ожиданий перемен, предчувствием приближения революционного грядущего. В культуре наиболее ярко отразилось мироощущение людей, живших и творивших на грани веков. Представители духовного мира, поэты, художники в силу своих психологических особенностей острее, чем политики чувствовали нарастание потрясений, смысл которых им был неясен. Прокомментируйте следующие строки из писем А. Белого А. Блоку (1903г.): «Куда мы летим? Над чем повисли? Что с нами будет? Нужно готовиться к неожиданному, чтобы «оно» не застало врасплох, потому что буря близка – волны бушуют, и что-то страшное поднимается из вод».

Что привело к необходимости обновления художественного языка, отказа от многих ценностей предшествующей системы искусства реализма и как следствие – вызвало появление множества новых художественных течений, объединений, группировок, многообразия форм художественного творчества?

Почему этот поворот в литературе, искусстве от традиций к новаторству получил название декаданса (от лат. «decadentia» – упадок)? Что означает выдвинутый в то время лозунг «искусство для искусства», провозглашение необходимости «чистого искусства», усиления личного, индивидуального, субъективного начала в художественном творчестве.

Как вы думаете, почему художественную культуру серебряного века можно характеризовать как парадоксальный «расцвет-упадок»?

В заключении по вопросу подведите свои рассуждения к выводу о том, что в содержании культуры конца XIX – начала XX столетия произошла встреча двух культурных потоков. С одной стороны, традиций XIX века, когда на первое место выдвигалась социальная роль художника, а его творчество воспринималось как своеобразная форма общественно-политической борьбы (вспомните поэтическую формулу Н. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»). С другой стороны, в художественной культуре шел поиск нетрадиционных форм отражения действительности, который предполагал новые возможности для творчества в переломный период жизни общества.

Приступая ко **второму вопросу** важно помнить, что философия «серебряного века» представляет собой уникальное явление не только в истории России, но в истории мировой философии. Она «выросла на плечах» русских писателей-классиков XIX век. Именно поэтому достигла таких духовных глубин и открытий. Переломная эпоха грани веков породила целую плеяду замечательных мыслителей. Назовите эти имена? Обратите внимание, что многие из них, в последствие иммигрировавшие или высланные из России в 1922 году, стали основоположниками многих общеевропейских философских течений XX века. У истоков русского философского ренессанса стоит В.С. Соловьёв. Основная цель его философской концепции: поиски новых путей к Богу через Софию, Премудрость Божию. Прочитайте его стихотворение «Два мира». Покажите, как философия Соловьёва оплодотворила художественное творчество этого периода. Видите ли вы связь между этими поэтическими строками и концептуальной основой русского символизма начала XX века. Подтвердите свои выводы цитатами стихотворений А. Блока, А. Белого, Ф. Сологуба, или любого другого поэта-символиста, более известного вам.

Обратите внимание на тот факт, что в русской философии грани веков впервые поднимаются чрезвычайно важные проблемы: философия русской истории, особенности менталитета русского народа, специфика русской интеллигенции и её отношения с властью и народом, «евразийская» концепция истории России. Как вы думаете, чем была вызвана необходимость обращения к ним? Русская философия грани веков является богословской по содержанию, тогда почему, по вашему мнению, она не была признана русской православной церковью. Какой резонанс в российском обществе имел выход знаменитого сборника «Вехи»?

Главная цель подготовки **третьего вопроса** – анализ системы художественной культуры серебряного века, характеристика процессов ее развития, которые получили свое выражение в деятельности, прежде всего, выдающихся представителей литературы и искусства. Продумайте ответы на следующие вопросы:

Обращаясь к материалу предыдущего семинара, вспомните, что означает понятие «модернизм»? Почему это закономерное явление, вызванное глубинными процессами в русской культуре? Почему именно на «русской почве» он получил такое развитие? Покажите его сложность и многообразие, выразившееся в появлении различных течений и форм художественного творчества. Они преобладали на том или ином этапе развития, каждое из них выдвигало свою программу, но все сходились в главном. В чем именно? Можно ли считать модернизм обобщающей художественно-эстетической системой рубежа столетий и последующих десятилетий XX века? Ваше мнение? Выделите основные художественные направления в русской культуре грани веков. Аргументируйте свою точку зрения, давая характеристику каждому из них.

Что такое символизм? Назовите имена поэтов-символистов и расскажите о творчестве одного из известных вам. Можно ли обнаружить связь между символизмом в поэзии и зарождением в начале века акмеизма, представленного творчеством таких замечательных поэтов как Н. Гумилеве, А. Ахматовой, О. Мандельштаме и др. В чем состояла их эстетическая программа? Почему особую роль в культуре модернизма стали играть авангардные течения? Назовите их, а так же наиболее ярких представителей. Выделите среди русских футуристов «разрушителей» от искусства, и «созидателей».

В чем состояли художественные новации в живописи серебряного века? Расскажите о своеобразии творчества художников – представителей объединений «Мир искусства», «Голубая роза», их эстетических взглядах? Согласны ли вы с их позициями? Какие проблемы в художественной культуре серебряного века решали мастера раннего авангарда? Насколько вам понятна эстетика творцов «искусства будущего»? Как в русле авангарда рождались многочисленные новые направления: кубизм, примитивизм, абстракционизм? Что вы знаете о таком творческом объединении как «Бубновый валет» и одном из его основателей – художнике И. Машкове? Создателями какого направления в живописи по праву считаются В. Кандинский и К. Малевич? Понятно ли вам абстрактное искусство? Согласны ли вы с утверждением художников-абстракционистов о полной независимости живописи от окружающего мира, от предметной среды? Как проявился модерн в архитектуре?

В выводах по вопросу подведите главные итоги развития культуры этой эпохи. В обобщенном виде обозначьте те проблемы, которые пытались решить мастера серебряного века. Мысль о том, что художественное новаторство «русского культурного Ренессанса» открыло дорогу новым идеям и направлениям в искусстве XX века, сыграло огромную роль в интеграции достижений русской культуры в мировую – должна прозвучать как завершающая в оценке блистательных достижений серебряного века.

Тема 14. Культура советского периода

Проблемы культуры советского периода, также как и истории, до сих пор остаются предметом политических споров, идеологических дискуссий. Это явление многогранное и противоречивое, объективную оценку на сегодняшний день дать достаточно сложно.

Существует как минимум две полярных оценочных точки зрения. Первая: культура советского периода – это чрезвычайно упрощенная, почти примитивная культура тоталитарного общества. Вторая: это уникальное явление, демонстрирующее единение государства и народа, высокое развитие национальных культур, не имеющие аналогов в мировой практике темпы и результаты культурной политики.

Культуру советского периода необходимо рассмотреть в реальных противоречиях общественной жизни, конкретно-исторически, взвешенно, без скоропалительных оценок и выводов. Это и будет являться главной целью семинарского занятия по данной теме.

План

1. Политика и культура в первые десятилетия советской власти. Социалистический реализм – как феномен массовой культуры.
2. Культура русского зарубежья как составная часть национальной культуры.
3. Великая Отечественная война в советской культуре. Особенности послевоенного социокультурного развития СССР. «Оттепель». Шестидесятники: молодежная субкультура. Диссидентство и многообразие его течений.

Обязательная литература:

1. Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры. – Кнорус, 2011.- 528 с
2. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методическое /Под общей редакцией И.А.Петровой – Волгоград: ВолГМУ, 2007 – 288 с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Дополнительная литература:

1. Кармин А.С. Культурология. – Питер, - 2010.
2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов// Садохин А.П. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЮНИТИ, 2011. – 495с: ил.
3. Садохин А.П. Мировая культура: история и искусство. учебное издание. - М.:ЮНИТИ, 2012.
4. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Г.С. Ковтюх. - М., 2004.- 320с. - Режим доступа: www.volgmedclio.ru

Рефераты

1. История российской эмиграции XX века.
2. Культурная политика большевиков (В.И.Ленин, А.В.Луначарский, Л.Д.Троцкий, Н.И.Бухарин).
3. Российская интеллигенция и революция 1917 года.
4. Витебск 20-х годов XX века: расцвет русского авангарда.
5. Искусство в тоталитарном государстве: советское и несветское.
6. Советская наука: этапы, особенности, проблемы.
7. Может ли талант быть социалистическим или капиталистическим? (С.Есенин, в.Маяковский, М.Горький, С.Эйзенштейн, В.Мейерхольд, М.Цветаева, М.Булгаков)
8. «Поэт в России больше чем поэт...»(поэзия шестидесятников)

Основные понятия

Культурная и политическая эмиграция, пролетарский интернационализм, «советский мессианизм», идеологическая компания, социалистический реализм, формализм, беспредметное искусство, холодная война, «культ личности», «оттепель», «застой», «бульдозерная выставка», «шестидесятники», патриотизм, диссидентство.

Методические рекомендации

Начните подготовку **первого вопроса** семинарского занятия с определения хронологических рамок культуры советского периода, уясните разницу понятий «культура советского периода» и «советская культура». Необходимо проследить каким образом революционные события повлияли на отечественную культуру, и как она

развивалась в годы становления советского государства. Выясните, каким целям отвечала культурная революция, проводимая большевиками и каковы ее главные цели и итоги. Каким образом происходило формирование советской интеллигенции? Обратите внимание на вопрос о Пролеткульте, что это такое, какова роль этой организации?

С другой стороны, революция была воспринята представителями авангардного искусства, как возможность реализовать свои футурологические представления о назначении новой культуры, даже в самых крайних радикальных позициях наблюдалось понимание революции как акта творческого преобразования действительности. Представителей культуры авангарда объединяло с представителями новой власти желание переустройства мира, восторженное отношение к проектам идеального будущего. Но, тем не менее, уже в конце 20-х годов проявляются совершенно иные настроения, постепенно осуществляется переход от авангарда к социалистическому реализму. Почему? Охарактеризуйте социалистический реализм как художественный метод. Какие произведения социалистического реализма вы знаете? Кто из деятелей культуры советского периода является яркими представителями этого метода? Как складывалась творческая и личная судьба тех, кто выступал против него?

В заключении сформулируйте основные направления политики советской власти в области культуры в первые послереволюционные десятилетия.

Проанализируйте развитие культуры в 20-30 годы, одного из интереснейших её. Обратите внимание на обилие групп и объединений в различных видах искусства в живописи: АХРР (Ассоциация художников революционной России), «Четыре искусства», ОСТ (Общество художников-станковистов) и др., в литературе: ЛЕФ (Левый фронт искусства), РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и др. Как Вы думаете, чем было вызвано это многообразие? Обязательно познакомьтесь с работами К. Малевича, В. Татлина, М. Шагала, В. Кандинского, П. Филонова. Это можно сделать, просмотрев учебный фильм «Искусство русского авангарда». Вспомните, каких писателей и поэтов этого времени вы знаете, каковы главные направления их творчества. Чем был обусловлен культурный плюрализм в условиях формирующейся диктатуры? Как сложилась судьба выдающихся деятелей этого периода? Что и почему происходит в дальнейшем с многоцветием культуры этого времени.

Второй вопрос: Культура русского зарубежья – уникальное явление мировой культуры, подумайте, в чем именно оно состоит. Как формировалось русское зарубежье и его культура? Обратите внимание, что в истории эмиграции выделяют несколько волн: после революции и гражданской войны, послевоенная, диссиденты 70-80 годов, перестроечная эмиграция. Какой из периодов эмиграции был наиболее массовым и результативным? Вспомните деятелей культуры первой волны, центры культуры русского зарубежья. Как сохраняли российскую культуру в условиях эмиграции? Кого из деятелей третьей волны эмиграции вы знаете? Как это «утекание» интеллектуалов из России сказалось на её культурном развитии? Как вы думаете, если эти миллионы учёных, философов, писателей, художников не покинули страну, изменился бы вектор её социально-политического развития? Насколько правомерны, на ваш взгляд, утверждения о том, что в эмиграции деятели русской культуры деградировали в личностном, и творческом отношениях? Можете вы подтвердить это на конкретных примерах.

Приступая к **третьему вопросу** особо проанализируйте советскую культуру в годы Великой Отечественной войны. Какие тенденции проявляются в это время, какие произведения стали классикой жанра, художественными символами военных лет и почему? Какие жанры были наиболее востребованы в военное время?

Какие новые явления появляются в культуре в период «хрущевской оттепели»? Какую роль сыграли «шестидесятники» в развитии советской культуры? Какие тенденции в духовной жизни общества, рожденные оттепелью, оказались долгосрочного действия? Как проявилась оттепель в литературе, кинематографе, других видах искусства. Что

явилось важнейшим положительным итогом оттепели и почему отступление «оттепели» в культуре было неизбежным?

Какие основные тенденции можно выделить в культуре 60-80 годов прошлого столетия? Какие события культурной жизни этого периода были позитивными для общества? Каковы причины появления в советской культуре диссидентов, так называемой подпольной культуры, культуры андеграунда, «самиздата» и «тамиздата»? Приведите примеры подпольной культуры, примера акций диссидентов.

Какие тенденции в развитии культуры проявили себя в период перестройки? Как повлияла на культуру политика гласности? Какие события в сфере литературы и искусства вызвали в обществе наибольший резонанс и почему? Почему в это время формируется скептическое отношение к произведениям советского официоза?

Выделите главные достижения советской культуры в науке, литературе, кинематографе, театре и в других видах культуры и искусств.

В заключении подумайте над вопросом можно ли культуру полностью политизировать и унифицировать в соответствии с идеологическими установками и можно ли творческую индивидуальность полностью интегрировать в безличное массовое сознание? Сделайте общий вывод по теме, выделив особенности советской культуры. Можете вы объяснить, почему сегодня становится модной советская символика, советская атрибутика, советское искусство?

Тема 15. Современная социокультурная ситуация.

Заключительный семинар по курсу «Культурология» проводится в виде конференций, дискуссий, «круглых столов». Темы, предложенные для обсуждения, являются примерными и могут быть изменены в соответствии с предложениями, пожеланиями и интересами студентов. Итоговое занятие призвано проанализировать сложные процессы, тенденции социокультурной среды современности, происходящие как в мире, так и в нашей стране, а так же помочь ориентироваться в современной культуре. Кроме того, студентам необходимо продемонстрировать свои умения и навыки при подготовке сообщений, рефератов, докладов; умение вести дискуссию; слушать оппонента, отстаивать собственную точку зрения.

Темы для обсуждения:

1. Информационная цивилизация и культура.
2. Интернет и культура.
3. Техника и культура.
4. Наука в постиндустриальном мире.
5. Место и роль религии в современном обществе.
6. Постмодернизм в культуре и его перспективы.
7. Социокультурная ситуация в современной России.
8. Постсоветская культура: типологическое своеобразие.
9. Русский постмодернизм: культурно-исторический генезис и национальная специфика (на конкретных примерах – по выбору).
10. Экология культуры и экология человека.
11. Проблемы и перспективы развития отечественной культуры.
12. Основные тенденции современной молодежной культуры в России.
13. Массовая культура в истории России XX века: достижения и потери.
14. Элитарная культура в России рубежа XX-XXI веков: анализ и прогноз на будущее.
15. Россия и Запад: диалог и противостояние культур.
16. Россия и Восток: диалог и противостояние культур.
17. Культурный плюрализм в России рубежа XX-XXI веков.
18. Российская и мировая культура: точки взаимодействия.
19. Тенденции глобализма и антиглобализма в современной российской культуре.
20. Культура России перед лицом глобализации: общее и особенное.

