

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____ С.Ю. Рощин

Одобрено на заседании
Академического совета
Аспирантской школы по
культурологии

Протокол №1 от 21.01.2025

Согласовано

Академический директор
Аспирантской школы по
культурологии

_____ А.Э. Афанасьева

Программа кандидатского экзамена по научной специальности

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Москва 2025

I. Область применения и нормативные ссылки.

Настоящая программа разработана в соответствии с Паспортом научной специальности 5.10.1. «Теория и история культуры, искусства». Программа устанавливает основные требования к уровню знаний и сформированных компетенций аспирантов, обучающихся в аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ) по данной специальности, а также соискателей ученой степени кандидата наук о культуре.

Программа кандидатского экзамена включает описание структуры экзамена, шкалы оценивания, содержит тематический план дисциплины, перечень примерных вопросов, выносимых на кандидатский экзамен, а также список литературы, необходимой для подготовки.

II. Структура кандидатского экзамена.

Форма проведения испытания: устный экзамен.

Продолжительность испытания: аспиранту в начале экзамена предлагается взять билет, после чего ему дается 30 минут на подготовку. Устный ответ членам экзаменационной комиссии длится 10 - 20 минут.

Структура экзамена: экзамен состоит из ответа на вопросы экзаменационного билета. Билет включает в себя два вопроса из нижеперечисленных тем программы.

Оценка уровня знаний (баллы): ответ на каждый из двух вопросов билета оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8 - 10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6 - 7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4 - 5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0 - 3 балла (по десятибалльной шкале).

Критерии оценивания:

Индикатор	Баллы	Оценка
Ответ полный, логичный, конкретный, структурированный. Аспирант демонстрирует системное и глубокое знание материала при ответе на вопросы.	8 - 10	«отлично»
Ответ полный с незначительными замечаниями. Аспирант демонстрирует твердые знания материала при ответе на вопросы. Имеются несущественные неточности при ответе.	6 - 7	«хорошо»
Ответ неполный, есть существенные замечания. Аспирант демонстрирует достаточное знание материала дисциплины при ответе на вопросы. Имеются существенные неточности при ответе.	4 - 5	«удовлетворительно»

Ответ на вопрос билета не дан частично (в существенной его части) или полностью; ответ на поставленные вопросы неверен.	0 - 3	«неудовлетворительно»
---	-------	-----------------------

Отказ от ответа на один из двух вопросов билета, как правило, является основанием для выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский экзамен в целом.

III. Содержание дисциплины.

1. Предметная специфика и проблемные поля теории и истории культуры, искусства.

Место теории культуры, искусства в системе социогуманитарного знания. Роль исторических, философских, антропологических, лингвистических, социологических, психологических исследований культуры в складывании теории культуры, искусства. Культурология как интегративная область знания. Принципы междисциплинарности в современной культурологии.

Искусствоведение как наука. Типы искусствоведческих дисциплин. Методы культурологии и искусствоведения.

Базовые подходы к определению понятия «культура»: нормативные, социально-исторические, культурантропологические, семиотические, психологические.

Основные понятия теории культуры: культура, цивилизация, этническая и национальная культура, субкультура, онтология и феноменология культуры, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация, культурная маргинальность, инкультурация, аккультурация, артефакт и архетип культуры.

2. Подходы к определению феномена культуры: Античность – Просвещение.

Культура как предмет теоретического анализа. Природа и культура. Культура и хаос. Определяющее значение теоретико-культурологических дискурсов античности, средневековья, Ренессанса и Нового времени для научных парадигм XX - XXI столетий.

Антиномия природного и нравственного (культурного) в философии античных софистов. Проблема отчуждения человека от природы посредством культуры в философии киников. Философия стоицизма о ресурсах человеческого духа. Соотношение человеческого бытия и пантеона в античной рефлексии о культуре. Рациональное начало в античной философии.

Трансцендентальная природа культуры в христианской традиции европейского средневековья. Теология культуры. Иррациональное объяснение духа культуры. Соотношения в религиозном универсуме: Творец – Творение Божье, человек – его творение. Религиозное обоснование функционирования культуры. Символическое отражение модели культуры средствами архитектуры.

Культура как совершенство разума; моральное обоснование культуры в философии И. Канта.

3. Типологические модели культуры XIX – начала XX столетий.

Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства и как научный метод исследования культуры. Многообразие типологических построений культуры как отражение ее многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и

основания для типологической классификации культуры. Неоднородность и множественность социокультурного мира в синхронном и диахронном срезах. Классификация культурных типов как метод исследования культур. Основания классификаций как определенные совокупности показателей, включающие в себя значимые характеристики изучаемых культур в соответствии с целями и задачами исследований.

Становление сравнительно-исторического метода изучения культуры в философии немецкого романтизма (А. и Ф. Шлегели, Ф. Шеллинг). А. Шопенгауэр о генезисе культуры как воле к жизни. Ступени культуры в философской системе Г. Гегеля.

Обоснование марксизмом материального производства как глубинного основания культуры. Особенности соотношения материальной и духовной культуры. Культура как «уровень развития сущностных сил человека», «мера человеческого».

Историческая типологизация культуры и понятие «идеального типа» у М. Вебера.

Аполлонические и дионисические модели культуры Ф. Ницше как выражение естественно-природных начал, эллинство и варварство как архетипы культуры. Критика Ф. Ницше оснований новоевропейской культуры.

Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Понятие локальных «культурно-исторических типов». Уединенный и преемственный культурные типы. Культуры первичные, одноосновные, двуосновная и четырехосновная.

4. Типологические модели культуры XX – начала XXI вв.

Эволюционистское направление в изучении культуры. Процессы дифференциации и интеграции в культуре; проблемы прогресса и регресса. Культурантропологическая модель Э.Б. Тайлора. Культурологические взгляды Л.Г. Моргана на детерминированность открытиями и изобретениями развития культуры от «дикости» к «цивилизации». Однолинейный, универсальный и многолинейный типы эволюционных концепций. Типология культуры в современном неозволюционизме (Ю. Стюард, Дж. Мердок). Многолинейность развития культуры как результат приспособления к различным экологическим условиям. Специфика анализа Л. Уайтом культуры и ее элементов. Религиозные аспекты эволюционизма, рефлексия как импульс возникновения и развития культуры (Тейяр де Шарден). Меметика как направление неозволюционистской парадигмы. Изучение современным неозволюционизмом необратимых социокультурных изменений, обусловленных отношениями человека со средой. Механизмы адаптации; контролируемые и неконтролируемые типы изменений (Э. Алланд).

5. Культура и цивилизация.

Возникновение понятия цивилизации, история и логика его изменений. Формирование антитезы «цивилизации – культуры». Тождественность и нетождественность понятий цивилизации и культуры. Цивилизация как степень развития личности и межчеловеческих отношений в концепциях В. фон Гумбольдта и И. Канта. Цивилизация – внешний, культура – внутренний миры человека.

Цивилизация как ступень, уровень развития культуры. Трактовка цивилизации как противоположной «варварству» стадии всемирно-исторического процесса, как идеального общества, основанного на разуме и справедливости в понимании французских просветителей (Буланже, Гольбах). Взгляды Вольтера и Руссо на природу цивилизации.

6. Культура как система. Морфология культуры. Функции культуры.

Характер полифункциональности культуры. Совокупность функций, необходимых для регуляции деятельности общества и человека. Формы взаимосвязи, взаимодополнительности и взаимообусловленности функций культуры. Анализ функций

по классической триаде Гегеля: тезис – антитезис – синтез. Динамика функций в различных областях жизнедеятельности общества: общее, особенное, единичное.

Морфология культуры как раздел теории культуры. Исследование вариаций культурных форм и артефактов. Методы изучения морфологии культуры.

7. Культура как мир знаков и значений.

Язык как специфический знаковый способ фиксации, аккумуляции, переработки и трансляции культурной информации. Социальные функции языка. Содержание понятий культурного кода и метаязыка. Языки различных культур как различные картины мира. Классификация на вербальные, невербальные, естественные, искусственные языки. Праязыки: история и трансформация. Пиктограмма, идеограмма, алфавит – уникальные основания письменной культуры. Множественность языков культуры. Метафора как принцип языка, свойство познания и мышления. Материальный (сенсильный) и нематериальный (интеллектуальный) планы бытия.

Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их сущность. Проблема семиотического анализа культуры. Семиотика – общая теория знаков (Ч. Моррис, Ч. Пирс, Ф. де Соссюр). Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разделы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, прагматика. Изучение отношений знаков между собой. Специфика отношения знака к означаемому и к истолкователю. Определение понятий символа и прасимвола (аспект неразвернутости). Культура как текст, феномен ее символичности. Системы кодирования культурной информации и значение в этих процессах архетипа. Знак – символ – образ. Характеристика символа в науке и искусстве. Определяющая роль символа в религиозных культурах. Сакральные тексты как символически закодированные метафизические знания. Символика религиозного искусства.

8. Мир человека как культура.

Феномен индивидуальности мира культуры. Структура индивидуальной культуры и ее основные элементы: телесная и эротическая, интеллектуальная, психологическая, нравственная, политическая, правовая, мировоззренческая, эстетическо-художественная, религиозная, профессиональная и т.д.

Человек-творец и творение культуры. Многообразие отношений к миру. Ментальность как интегральная характеристика индивидуального мира культуры, проявление менталитета в трудовой, правовой, нравственной, быденной и других сферах культуры. Соотношение индивидуального мира культуры и культуры общества. Личность как высшая ценность общества и мир ценностей личности. Л. Уайт, М. Мид, Р. Бенедикт о проблеме личностной культурной идентификации.

9. Культура как процесс.

Устойчивое и изменчивое, традиционное и инновационное в культуре. Культура – область сосуществования непрерывной модернизации и концентрации преемственности. Источники и типы культурных изменений в многомерном пространстве. Прогресс и регресс в культурном развитии, проблема критериев. Эволюция и прогресс как модели социокультурной динамики. Объективные и субъективные источники и факторы социокультурных изменений. Закон сохранения как условие фундаментального основания цивилизованности. Общесоциальные, групповые и индивидуальные аспекты социокультурных изменений.

Теоретическая конструкция Ю.М. Лотмана динамических процессов в культуре. Непрерывные изменения как «осмысленная предсказуемость» и «изменения, реализуемые в порядке взрыва». Постепенные и взрывные процессы в различных сферах культуры.

10. Модели динамических процессов.

Макродинамические модели культуры. Характер функционирования циклической модели социокультурных динамических процессов. Особенности инверсионной модели. Идея повторяемости, обратимости в древнекитайской и античной философии. Теория круговорота в истории Дж. Вико. Цикл жизни «культурных организмов» в теории О. Шпенглера. «Круговорот локальных цивилизаций» в концепции А. Тойнби; теория «вызовов» и «ответов». Структурные составляющие социокультурного цикла в концепции А. Моля.

Волновые модели социокультурной динамики. Фактор экономических изменений в концепции длинных экономических волн Н.Д. Кондратьева. Анализ фаз подъема, перелома, депрессии и перехода. Классификация волновых процессов в технологической области И. Шумпетером, К. Фрименом, К. Перцем. Макроисторические процессы социокультурных циклов смены основных типов культур в динамической модели П. Сорокина.

11. Пространство и время как категории культуры.

Понятие пространства в разных культурах. Центр и периферия культурного пространства. Сакральное и профанное пространства в культуре. Символическое и художественное осмысление пространства в культуре и искусстве.

Представления о времени в различных культурах. Социокультурное и астрономическое время. Время циклическое и линейное, священное и профанное. Проблема времени и организации социальной памяти в культуре.

12. Мораль и право как культурные регулятивы.

Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.д.

Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформированные на основе целостных, привычных культурных образцов. Культурная роль формирования стиля поведения в жизнедеятельности человека и общества. Трансляция и сохранение от социума к отдельной личности, от поколения к поколению форм социокультурной деятельности посредством обычаев.

Понятие нормы как узаконенного культурного установления, признанного обязательного порядка; как определенная мера вариативности социокультурного поведения. Норма как средство осознанного сотрудничества и общения людей. Социокультурная функция нормы — формирование адекватного окружению поведения. Дифференциация норм на универсальные (относящиеся в равной степени ко всем членам данного сообщества, типа культуры) и частные (относящиеся к определенной сфере профессиональной деятельности или имеющие определенную социокультурную специфику).

Культура и социальное поведение. Ритуализация и рутинизация поведения и способы его символической фиксации. Культурная легитимация социального поведения. Культура повседневности. Молодежные субкультуры.

Культура и социальная стратификация. Теория социокультурной иерархии и конфликта (К. Маркс), концепция гегемонии (А. Грамши) и культурного капитала (П. Бурдьё). Демократизация культуры и переопределение функций культуры в социальной структуре современного общества.

13. Искусство как феномен культуры.

Художественная культура как составная часть социокультурного пространства. «Пограничные» области художественной культуры: феномен моды, отдельные виды спорта, компьютерная графика, новые виды искусств. Соотношение художественной культуры и искусства.

Проблема происхождения искусства «имитативная теория», искусство как мимесис (Демокрит, Аристотель, Лукреций Кар, О. Конт, Ж. Даламбер); искусство как реализация «инстинкта украшения» (Ч. Дарвин, О. Вейнигер, К. Грос); игровая концепция происхождения искусства (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.В. Плеханов); искусство как способ социализации личности (Л.С. Выготский). Синкретизм первобытного искусства.

Социокультурные смыслы искусства. Искусство как чувственный образ мира, способ коммуникации, информация, отражение действительности, гедонизм, игра, познание и т.д. Полифункциональность искусства в системе человек-культура. Познавательная, коммуникативная, компенсаторная, гедонистическая, идеологическая, эстетическая, информативная, знаково-символическая характеристики искусства. Система наук об искусстве.

14. Политика и политическая культура.

Структура, обыденное и научное понимание политики. Содержание категории «политика». Многообразие подходов к определению сущности политики: социологические, субстанциальные, научно сконструированные. Структура политики: политическое сознание, нормативные идеи, институты власти и борьбы за нее, отношения власти. Человек как субъект политического творчества. Политика как феномен культуры.

Политика как поле напряжения между цивилизациями, культурами и субкультурами. Человек политический – разновидность технологического человека, ориентированного на преобразование мира. Характеристика «властного человека» в концепции Э. Шпрангера. Проблематика власти, политики и культуры в разработках Бирмингемского центра исследований культуры (Р. Уильямс, Э. Томпсон, С. Холл). Критика патриархатной культуры в феминистских теориях. Проблема мультикультурализма в современном обществе. Постколониальные исследования.

15. Экономика и экономическая культура. Управление в сфере культуры: традиции и новации.

Содержание понятий «экономика», «экономическая культура». Трудовая деятельность человека – важнейший структурообразующий фактор экономической культуры. Место экономики в структуре культуры, в системе социальных и политических структур, культурных форм и структур самосознания. Экономика как саморегулирующаяся иерархическая система, ее уровни согласно теоретической конструкции А. Смита. Политика и экономика, характер и уровни их взаимодействия.

Процессы трансляции, отбора и обновления образцов, норм и ценностей, функционирующих в экономической сфере, и формы экономической активности. Нормы и ценности, регулирующие экономическое поведение и выполняющие роль социальной памяти – основа экономической культуры.

16. Религия и наука в контексте культуры.

Специфика культурологического изучения религии и науки. Научная, религиозная и художественная картина мира. Мифологемность человеческого сознания. Концепции изучения мифа Дж. Фрэзера, Б. Малиновского, З. Фрейда, К. Юнга, К. Леви-Стросса, А. Лосева, С. Аверинцева. Магия как предшественница науки и религии (Дж. Фрэзер). Проблема генезиса науки и религии. Вычленение науки и религии из синкретичной культуры.

Религия как специализированная форма культуры, определяющий фактор духовной жизни. Религиозное и светское начала в культуре. Конфессиональная специфика в интуитивном способе познания мира, иррациональном осмыслении бытия. Вера – основа религии и религиозности. Структура религии: религиозное сознание, религиозный культ, религиозная организация. Хронология мировой культуры и различные виды религиозной веры: «радикальный монотеизм», «политеизм» и «генотеизм» (Р. Нибур). Теория «панрелигиозности культуры» Б. Меланда. Культурная типология религий: этнические, национальные, мировые. «Теистические» и «нетеистические» религии. «Автономная», «гетерономная», и «теономная» культуры (П. Тиллих). Типология религиозных групп: «церковь», «секта», «мистическое сообщество» (Э. Трельч). Воздействие религиозного сознания на формы культурной жизни общества.

17. Антропогенез и культурогенез. Ранние формы культуры.

Современные представления об антропогенезе и становлении различных элементов ранней культуры: основные факторы расселения архайического человека, формирования многоязычия и культурных стереотипов поведения, социальной и культурной дифференциации человечества, магических форм искусства. Роль языка в становлении человека и его культуры. Анализ концепции «начала человеческой истории» Б.Ф. Поршнева, новые данные археологии и антропологии по этой проблеме. Микро- и макродинамика культурогенеза, его основные этапы и специфика. Морфогенез культурных систем. Основные категории культуры: пространство, время, человек как универсальный контекст культуры. Дифференциация сакрального и мирского начал в деятельности и сознании человека. Первые исторические формы культуры. Синкретический характер первобытного бытия, его универсализм и феномен.

Архайические формы как первоосновы культуры. Понятие «первобытное общество», его место в человеческой культуре. Хронологические рамки и общая характеристика первобытности. Проблема антропогенеза и социогенеза. Условия формирования и распространения первобытного типа культуры. Особенности первобытной культуры и ее структурные элементы. Первоначальные формы религии, их связь с ритуалом и магией. Анализ ранних форм коммуникации современной антропологией: значение обмена дарами для становления человека и его культуры (М. Мосс). Переживание «священного» и «мирского» пространства и времени в архайических ритуалах (М. Элиаде). Роль имени, возрастных инициаций, отношение к рождению и смерти; понятие «партиципации» по Л. Леви-Брюлю. Ранние формы культуры как предмет изучения современной психологии религии. Теории происхождения искусства. Характер синкретичности искусств и его присутствие в современном мире.

18. Исторические формы культуры и искусства.

Цивилизации Древнего Востока (Древний Египет и Шумеро-Вавилонская цивилизация) как особый тип культуры: структура социума, характер власти, картина мира. Роль религии в культуре Древнего Египта. Мифологическая система. Достижения материальной культуры и научные знания. Специфика искусства и основные достижения в художественной сфере. Особенности Шумеро-Вавилонской цивилизации. Система письменности. Научные достижения и специфика художественной культуры. Влияние культур Древнего Египта и Междуречья на античную культуру.

Античность – история концепта (Средние Века и эпоха Возрождения): хронологические и географические границы античной культуры. Культура Древней Греции: общая характеристика. Агонистический характер культуры. Специфика религиозно-мифологической системы. Дионисийское и аполлоническое начала в греческой культуре. Основные черты древнегреческой философии. Специфика древнегреческой литературы. Научные представления древних греков. Праздничная культура. Основные состязания и праздники. Ораторское искусство. Театральное

искусство. Городской характер античной культуры. Особенности древнегреческой эстетики. Основные художественные достижения в архитектуре и разных видах изобразительного искусства в архаический, классический и эллинистический периоды.

Влияние этрусской и греческой культур на римскую. Особенности римской мифологии. Культ предков и его роль в складывании римского портрета. Римский «моральный кодекс». Римское право. Философская система. Историзм мышления древних римлян и рационализм восприятия. Специфика римской эстетики. Прагматизм римской архитектуры. Зарождение христианства.

Древнерусская культура. Языческая культура восточных славян. Принятие христианства. Влияние византийской культуры. Письменность. Летописание. Формы и типы архитектуры и живописи. Древнерусские города. Бытовая культура Древней Руси. Роль древнерусского искусства XI–XVII вв. в развитии отечественной и мировой художественной культуры.

Средневековье – история концепта, проблема периодизации и локализации (Э. Панофски, Ж. Ле Гофф, Й. Хейзинга). Особенности средневековой христианской культуры. Картина мира в эпоху Средних веков. Представления о времени и пространстве. Символизм средневековой культуры. Особенности средневековой философии, основные этапы и представители. Пространства средневековой культуры: монастырь, деревня, феодальный замок, город. Университет как новый социальный институт. Развитие науки в Средние века. Алхимия как феномен средневекового научного знания. «Куртуазная» и народная карнавальная культуры. Материальная культура Средних веков. Основные художественные достижения средневековой культуры. Романский и готический стили.

Историографическое значение терминов «гуманизм» и «Возрождение». Гуманистическая концепция мира и человека, ее отличие от средневековой. Переработка наследия античной культуры в эпоху Возрождения. Научные и философские достижения деятелей Ренессанса. Урбанистические проекты итальянского Ренессанса. Синтез искусств в эпоху Возрождения.

Культура Нового времени в Европе. Роль Великих географических открытий в трансформации средневековой картины мира. Реформация и контрреформация в XVII – XVIII вв. Рационализм как основа мировоззрения. Научная революция XVII в. Вселенная как механическая система. Обновление метода познания. Формирование буржуазного типа культуры: система ценностей среднего класса. Складывание абсолютистских режимов. Придворная культура XVII–XVIII вв. Барокко и классицизм. Камерализм – доктрина эффективного управления государством. Личность в культуре модерна. Норма и девиация. Дисциплинарные практики. Просвещение как культурный проект: основные характеристики. Научная программа просветителей. Феномен энциклопедизма. Становление публичной сферы. Открытие «частной жизни» в XVII – XVIII вв.

«Двойная революция» конца XVIII в. (Э. Хобсбаум): английская промышленная и французская политическая. «Долгий XIX век». Модернизационные процессы в политической, социально-экономической и интеллектуальной жизни в XIX веке. Концепция личности и общества в культуре романтизма. Природа в романтизме. Формирование национальных культур в Европе. «Изобретение традиций» (Э. Хобсбаум). Влияние позитивистского мировоззрения на культуру XIX века. Теории эволюции и их связь с христианской парадигмой истории. Представления об общественно-историческом прогрессе и единой истории человечества. Европоцентризм и идея маргинализации культурных и региональных различий. Ориентализм и империализм.

Городской характер культуры XIX века. Современный город и феномен публичности. Культурные измерения городских публичных пространств. Рождение массовой культуры. Особенности европейской литературы XIX в. Театральное искусство. Расцвет оперы в Италии. Основные достижения в области архитектуры и изобразительных искусств.

Капитализм и основные теории его возникновения. К. Маркс: концепция социально-экономических формаций. Культурно-религиозная теория формирования капитализма М. Вебера. Роскошь и рождение капитализма (В. Зомбарт, Ф. Бродель). Престижное потребление и его социальная роль (Т. Веблен). Процесс становления обществ модерна как процесс цивилизации и индивидуализации (Н. Элиас). Мишель Фуко и концепция дисциплинарного общества модерна.

Феномен модернизма в культуре XX века. Проблема сущности и границ искусства. Пропаганда и культурная политика в XX веке. Формы фиксации исторической памяти. Музеефикация культуры. Критика «культурной индустрии» (М. Хоркхаймер и Т. Адорно). Массовая культура и медиакultura.

Различные интерпретации значения культурных реформ Петра I, имперского и советского периода истории культуры России. Концепции места России между Востоком и Западом. Русский романтизм. Критический реализм XIX века. Русский авангард. Художественная политика советской эпохи. Метод «социалистического реализма». «Оттепель» в культуре и искусстве. Концептуальное искусство в СССР и возникновение соц-арта. Особенности культуры постсоветского периода. Современные тенденции художественного развития.

Основные концепции постиндустриального общества. Критерии постиндустриального общества. Понятие креативной экономики и креативного класса (Р. Флорида). Концепция «общества переживаний». Критика теорий постиндустриального общества.

Понятие глобализации и особенности ее культурного измерения. Пространственно-временные и организационные аспекты культурной глобализации. Распространение западной массовой культуры и расширение коммуникаций в культурном бизнесе как основная составляющая глобального культурного взаимодействия. Глобализация культурных рынков. Индустрия массового туризма как фактор культурной глобализации. Влияние новых информационных технологий на формирование глобальной информационной среды (М. Кастельс). Роль медиатизации общественной жизни (Л. Манович) в трансформации социокультурных коммуникаций в XXI веке.

IV. Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по научной специальности 5.10.1. «Теория и история культуры, искусства».

1. Основные категории теории культуры: культура и цивилизация; культура и природа; культура и личность.
2. Место теории культуры, искусства в системе социогуманитарного знания. Методы культурологии и искусствоведения.
3. Подходы к определению феномена культуры: Античность – Ренессанс – Просвещение.
4. Историческая типология культуры (эволюционистская, формационная, цивилизационная, этнопсихологическая). Типы и виды культурно-исторических источников.
5. Морфология культуры, структуры и функции культуры (по А.Я. Флиеру).
6. Формы культуры: элитарная, массовая, этническая и национальная. Контркультура.
7. Культура доиндустриального, индустриального, постиндустриального и информационного обществ: основные черты.
8. Пространство и время как категории культуры.
9. Антропология культуры: основные понятия и подходы (структурно-функционалистский – Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун; структурно-

антропологический - К. Леви-Стросс; этнопсихологический - Л. Кребер, М. Мид, Р. Бенедикт).

10. Интерпретативная концепция культуры К. Гирца.
11. Динамика культуры: концепции П. Сорокина, А. Моля, Ю. Лотмана.
12. Философия культуры: концепции Просвещения (Дж. Вико, И. Гердер) и романтизма (Ф. Шиллер, Ф. Шлегель).
13. Философия культуры: концепции немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель).
14. Философия культуры: позитивизм (О. Конт, И. Тэн).
15. Философия культуры: баденская школа неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт).
16. Концепции культуры философии жизни: В. Дильтей, Ф. Ницше.
17. Концепции культуры экзистенциализма: К. Ясперс и Ж.П. Сартр.
18. Психоаналитические концепции культуры: З. Фрейд, К.Г. Юнг.
19. Онтология культуры первой половины XX в.: Х. Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер.
20. Символический подход в философии культуры: Э. Кассирер.
21. Марксистский и неомарксистский подходы к интерпретации культуры.
22. Герменевтика культуры М. Хайдеггера, Х. Гадамера, П. Рикера.
23. Философия культуры: диалогические концепции культуры (М. Бубер, М. Бахтин).
24. Подходы Ю. Хабермаса к изучению современной культуры.
25. Исследования истории культуры: Школа Анналов.
26. Проблематика исторической памяти в исследованиях культуры.
27. Современные направления исследований истории культуры: историческая антропология, микроистория, история понятий.
28. Теории языка и культуры.
29. Семиотический подход к изучению культуры.
30. Пикториальный/иконический/визуальный поворот в социальных и культурных исследованиях.
31. Формы и функции визуальной культуры в эпоху цифровых медиа.
32. Постмодернистское понимание культуры. Основные представители, концепции и ключевые понятия: интертекстуальность, ирония, игра, ризом. Искусство в культуре постмодернизма.
33. Метамодернизм (Р. ван дер Аккер, Т. Вермюлен).
34. Исследовательская и политическая программа британских культурных исследований.
35. Место социологии культуры в культурологическом знании. Предмет и методы социологии культуры (количественные и качественные).
36. Культура как социальное пространство в концепции П. Бурдьё.
37. Феминизм и постфеминизм в социокультурных исследованиях. Специфика гендерного подхода к изучению культуры.
38. Постколониальные исследования (Э. Саид, Г. Спивак, Х. Баба).
39. Культурная политика: теория и практика.
40. Экология культуры и сохранение культурного наследия. Принципы устойчивого развития культурных территорий.
41. Институты и научно-практические программы сохранения культурного и природного наследия. Основные декларации ЮНЕСКО в области культуры.
42. Подходы к изучению медиакультуры. Роль медиатизации общественной жизни в культуре XXI века (Л. Манович).
43. Теории мифа и мифологического сознания.

44. Религия как форма культуры. Структура религии. Культурная типология религий.
45. Политеизм и его влияние на развитие культуры, картину мира и художественную культуру.
46. Роль христианства в истории мировой культуры.
47. Теории происхождения искусства.
48. Искусство как социальное явление. Социальные функции искусства. Соотношение художественной культуры и искусства.
49. Классическое, народное и массовое искусство.
50. Художественные эксперименты и течения в искусстве XX – начала XXI вв.
51. Типологические характеристики культуры первобытности: периодизация, основные достижения.
52. Культура Древнего Востока: Месопотамия и Древний Египет. Периодизация, основные характеристики, произведения искусства, научные достижения.
53. Культура Древней Греции: периодизация, характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства, культура повседневности, научные достижения.
54. Культура Древнего Рима: периодизация, характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.
55. Древнерусская культура: периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства, культура повседневности. Роль Византии, Азии, Европы в истории древнерусской культуры.
56. Культура Византии: периодизация, характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.
57. Исламская культура: основные характеристики, ключевые персоналии, научные достижения и произведения искусства. Роль исламской культуры в культуре Запада.
58. Культура средневековой Европы: история концепта «средневековье», периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства, научные достижения.
59. Культура эпохи Возрождения: периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства, культура повседневности, научные достижения.
60. Культура Западной Европы XVII – XVIII вв.: периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.
61. Культура России XVII – XVIII вв.: периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.
62. Культура России XIX в. периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.
63. Культура Западной Европы XIX в.: периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.
64. Культура Западной Европы XX века: периодизация, основные характеристики и виды искусства, ключевые персоналии и произведения искусства.
65. Культура США XX - нач. XXI вв.: основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.
66. Культура России XX вв.: периодизация, основные характеристики, ключевые персоналии и произведения искусства.

V. Рекомендуемые источники и литература

Источники

1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
3. Барт Р. Мифологии. М., 1997. 314 с.
4. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов. //Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 196 - 238.
5. Бауман З. Текучая современность. Пер. с англ. СПб., 2008.
6. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук. //Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 361 - 373.
7. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990.
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избр. эссе. Пер. с нем. / Предисл., сост. и примеч. С.А. Ромашко М., 1996.
9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995.
10. Бердяев Н.А. Новое средневековье: Размышления о судьбе России и Европы. М., 1991.
11. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. В 3-х тт. М., 1987.
12. Вельфлин Г. Классическое искусство: Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1997.
13. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема стиля в новом искусстве. М., 2002.
14. Винкельман И.И. История древности. Малые сочинения. СПб., 2000.
15. Гадамер Х. Г. Истина и метод. М., 1988.
16. Гинзбург К. Мифы-эмблемы-приметы: Морфология истории. М., 2004.
17. Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.
18. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1995.
19. Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
20. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах. //Культурология. XX век. Антология. М., 1996. С. 213 - 255.
21. Дильтей В. Введение в науки о духе. /Собрание сочинений в 6 т. Т. 1. М., 2000.
22. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. /Избранное. Т. 1. Философия культуры. М., 1996. С. 445 - 474.
23. Зиммель Г. О сущности культуры. / Избранное. Т. 1. Философия культуры. М., 1996.
24. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое Просвещение. //Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т.1. М., 1994. С. 127 - 147.
25. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
26. Кассирер Э. Философия символических форм. В 3 тт. М.–СПб., 2002.
27. Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004.
28. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
29. Кребер А. Клакхон С. Культура. Критический анализ концепций. М., 1992.
30. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
31. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
32. Леви - Строс К. Структурная антропология. М., 2001.
33. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.
34. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
35. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.
36. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и типологии культуры. //Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т. 1. Таллинн, 1992.

37. Лотман Ю.М. Успенский Б.А. Миф - имя - культура. Тарту, 1973.
38. Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005.
39. Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999.
40. Малиновский Б. Избранное: динамика культуры. М., 2004.
41. Маркс К. и Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений (Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии»). /Избранные произведения в 3 тт. Т. 1. М., 1979.
42. Моль А. Социодинамика культуры. 2-е изд. М., 2005.
43. Ницше Ф. К генеалогии морали. // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т. 2. С. 407 - 524.
44. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. //Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 218 - 259.
45. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
46. Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 2002.
47. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.
48. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
49. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Пер. с англ. М., 1992.
50. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. Пер. с англ. М., 1989.
51. Тэрнер В. Символ и ритуал. Пер. с англ. М., 1983.
52. Уайт Л. Понятие культуры. /Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997.
53. Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
54. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1993.
55. Фуко М. Археология знания. СПб, 2004.
56. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. //Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. С. 382 - 424.
57. Фрейд З. Я и Оно. //Фрейд З. Избранное. М., 1995.
58. Фромм Э. Иметь или быть. М., 1990.
59. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
60. Холл С. Культурные исследования: две парадигмы. //Логос. 2012. №1. С. 157 – 183.
61. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения: Философские фрагменты. М.; СПб., 1997.
62. Шпенглер О. Закат Европы. М.: Т.1. 1993; Т. 2. 1998.
63. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. М., 2003.
64. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.
65. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., М., 2005.
66. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
67. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1992.
68. Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996.

Учебная литература

1. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур, М., 1998.
2. Дианова В.М. Культурология. Основные концепции. Учебное пособие. СПб., 2005.
3. Доброхотов А.Л., Калинин А.Т. Культурология. М., 2010.
4. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. Учебное пособие. 2-е изд. СПб., 2005.
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. Изд.4-е. М., 2008.
6. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 2004.

7. История культурологии. Под ред. А. Огурцова. М., 2006.
8. История мировой культуры. Наследие Запада: Античность - Средневековье - Возрождение: Курс лекций / Отв. ред. С.Д. Серебряный. М., 1998.
9. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. М., 2017.
10. Кнабе Г.С. Кондаков И.В. Кузнецова Т.Ф. Культурология: история мировой культуры. М., 2007.
11. Кнабе Г.С. Семиотика культуры. Конспект учебного курса. М., 2005.
12. Марков А.В. Теории современного искусства. М., 2020.
13. Чебанюк Т.А. Методы изучения культуры. Учебное пособие. СПб., 2010.

Исследовательская литература

1. Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. М., 2009.
2. Акимова Л. Искусство Древней Греции. Геометрика, архаика. СПб., 2007.
3. Акимова Л. Искусство Древней Греции. Классика. СПб., 2007.
4. Актуальные проблемы типологии культуры. М., 1997.
5. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб., 2007.
6. Андреева Е. Угол несоответствия. Школы нонконформизма Москва-Ленинград 1946 - 1991. М., 2012.
7. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
8. Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001.
9. Бакштейн И. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве. М., 2015.
10. Голдберг Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней. М., 2015.
11. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
12. Батракова С. П. Художник XX века и язык живописи. М., 1996.
13. Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М., 2017.
14. Блаватский В.Д. Греческая скульптура. М., 2008.
15. Бобринская Е. Футуризм. М., 2000.
16. Буррио Н. Реляционная эстетика/ Постпродукция. М., 2016.
17. Бурхардт Я. Культура Возрождения в Италии: Опыт исследования. М., 1996.
18. Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. Т.1. М., 1977.
19. Герман М. Модернизм. СПб., 2008.
20. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
21. Губман Б.Л. Западная философия культуры XX века. Тверь, 1997.
22. Гуревич А.Я. Исторический синтез и «школа Анналов» М., 1994.
23. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб., 2003.
24. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Композиция в западноевропейской живописи XVII века. Л., 1986.
25. Даниэль С.М. Рококо: от Ватто до Фрагонара. СПб., 2010.
26. Деготь Е. Русское искусство XX века. М., 2002.
27. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
28. Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М., 2019.
29. Дубин Б.В. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001.

30. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 тт. М., 2001 - 2002.
31. Ильин И.П. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. М., 1998.
32. История Искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство XVII века. Италия, Испания, Фландрия. М., 1988.
33. История Искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство XVII века. Голландия, Франция, Англия, Германия. М., 1995.
34. Киттлер Ф. Оптические медиа. М., 2009.
35. Лисовский В. Архитектура эпохи Возрождения. Италия. СПб., 2007.
36. Лифшиц Л.И. История русского искусства. Русское искусство X - XVII веков. Т. 1. М., 2007.
37. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
38. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003.
39. Манович Л. Теории софт-культуры. Нижний Новгород, 2018.
40. Манович Л. Язык новых медиа. М., 2018.
41. Массовая культура: современные западные исследования. /Под ред. В.В. Зверевой. М., 2003.
42. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1999.
43. Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма. /Под ред. Р. ван ден Аккера. М., 2020.
44. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973.
45. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2000.
46. Нессельштраус Ц. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000.
47. Новикова Л.И. Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса. //Цивилизации. Вып. 1. М., 1992. С. 9 – 25.
48. Носачёв П.Г. «Отреченное знание»: Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века: Историко-аналитическое исследование. М.: Новое литературное обозрение, 2023.
49. Павлов А.В. Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.
50. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в истории искусства. СПб., 2006.
51. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998.
52. Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М., 1991.
53. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство. СПб., 2008.
54. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Среднее царство. Новое царство. СПб., 2010.
55. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб., 2005.
56. Райс Д.Т. Искусство Византии М., 2002.
57. Рансьер Ж. Неудовлетворенность эстетикой. /Рансьер Ж. Разделяя чувственное. Санкт-Петербург, 2007. С. 47 - 154.
58. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001.
59. Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004.
60. Рославец Е.Н. Живопись Франции XVII – XVIII веков. Киев, 1990.
61. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.
62. Салтыков Д.И. Антиэссенциализм и институционализм в теории искусства: путь к синтезу. //Артикульт. 2014. №13 (1). С. 6 - 9.
63. Семенов В.А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб., 2008.
64. Соколов Г. И. Искусство древнего Рима. М., 1971.

65. Соколов Г. И. Искусство древней Греции. М., 1980.
66. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 30 - 40-х годов XIX века. М., 2005.
67. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
68. Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. СПб., 2004.
69. Торчинов Е.А. Религии мира. СПб., 1997.
70. Урри Дж. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия. М., 2012.
71. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004.
72. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2015.
73. Франция - память. /П. Нора, М. Озуф, Ж. Де Пюимеж, М. Винок: пер. с фр. СПб., 1999.
74. Харви Д. Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений. 2-е изд. /Науч. ред. перевода А. В. Павлов. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2024.
75. Хаустов Д. Лекции по философии постмодерна. М., 2018.
76. Черных А. Мир современных медиа. М., 2007.
77. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII - XVIII веков. СПб., 2004.
78. Якимович А. Реализм XX века. М., 2000.
79. Яacobсон Я.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. Л., 1985.
80. Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995.
81. Edgar A., Sedgwick P.R. Cultural Theory: The Key Concepts. London, 2007.
82. Foster H., Krauss R., Bois Y., Buchloh D. Art since 1900: Modernism, Antimodernism and Postmodernism. London, 2012.
83. Lucie-Smith E. Movements in art since 1945. London, 2001.
84. Milner A., Browitt J. Contemporary Cultural Theory: An Introduction. Hoboken, 2013.
85. Mirzoeff N. Introduction to Visual Culture. London, 2000.
86. Mitchell W.J.T. Picture Theory: Essays on Verbal and Pictorial Representation. Chicago, 1994.
87. Morley D., Hall S. Critical Dialogues in Cultural Studies. London, 2005.
88. Rampley M. Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts. Edinburgh, 2005.
89. Rose J. Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London, 2001.
90. Storey J. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Harlow, 2009.
91. Szeman I., Kaposy T. Cultural Theory: An Anthology. Chichester, 2011.