

Министерство науки и образования РФ
ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»

Человек в мире культуры

Практикум

для студентов, обучающихся по специальности
«филологическое образование» (бакалавриат, очное отделение)

Вологда 2010

Печатается по решению УМС
ГОУ ВПО ВГПУ от
26 мая 2010 года

Человек в мире культуры. Практикум для студентов, обучающихся по специальности «филологическое образование» (бакалавриат, очное отделение)

Составитель:

кандидат культурологии,

доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии *Л.А. Якушева*

Ответственный за выпуск:

заместитель декана филологического факультета по бакалавриату

Воронина Т.Н.

Рецензент:

Заведующий кафедрой журналистики и теории коммуникации,
кандидат филологических наук *С.А. Громыко*

Пояснительная записка

Курс «Человек в мире культуры» читается на филологическом факультете педагогического университета, являясь частью базового учебного плана специальности «филологическое образование», и предназначен для студентов 4 курса.

Научная парадигма лекционного курса основана на определении типологических характеристик и стилевых особенностей мировой художественной культуры Нового и Новейшего времени, выявлении духовного своеобразия культуры XX века и современной социо-культурной ситуации.

Семинарские занятия, главным образом, связаны с освоением современных методов культурологического (приращение смыслов), семиотического (изучение знака/символа), искусствоведческого (аксиологический аспект, соотношение традиции и новаторства) анализа и отработкой навыков самостоятельного исследования явлений современной культуры и художественного творчества.

Осуществляя на практике междисциплинарный подход к изучению предмета, материалы курса опираются на разнообразные научные источники: философию, эстетику, литературоведение, искусствоведение, психологию.

Ввиду того, что курс рассчитан на достаточно ограниченное количество часов (50) в течение одного года, особое значение приобретает ориентация не на количество усвоенных фактов, а на качество формируемого ассоциативного мышления, на свободное «перемещение» в рамках одного или нескольких этапов в развитии мировой художественной культуры.

Требования, предъявляемые к студентам, ориентированы на «авторство» в выборе материала для самостоятельного анализа, в широте или конкретности охвата фактов или событий. Итоговой целью курса является решение как просветительской, так и профессиональной задач:

- целостное и многогранное видение истории художественной культуры;
- расширение информативного поля и формирование ассоциативного мышления в сфере художественной культуры;
- овладение методиками современного культурологического и искусствоведческого анализа;
- раскрепощение личностного начала студентов, формирование высокого культурного статуса учителя.

Содержательное наполнение курса соотносится с требованиями Госстандарта по предметам: теория и история искусств, культурология.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Дисциплина_человек в мире культуры

Специальность: БАКАЛАВР ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

_____ 4 курс _____ 8, 9 _____ семестр

№	Виды работ	Формы контроля	Баллы
1.	Аудиторная работа:		
	Лекции		16– 34
	Практические занятия	Подготовка, работа на занятии	16 – 32
2.	Контрольные мероприятия: Тестирование		
	I модуль. Культура и ее роль в жизни общества.	Выполнение заданий	1 – 4
	II модуль. Культура Нового времени и рубежа XIX-XX вв.		1 – 4
	III модуль. Культура XX века		1 – 4
	Итоговая контрольная работа		3 - 10
3.	Внеаудиторная работа студента: Посещение художественных выставок Просмотр и рецензирование спектакля		2 – 6 2 – 6
	ИТОГО		42 – 100

тематический план курса

п/п	Тема	часы
Лекции		
	Дефиниция культуры. Художественная культура, ее структура и функции.	2
	Развитие культуры. Разнообразие взглядов и концепций	4
	Человек в мире культуры Нового времени.	6
	Художественная культура XIX века.	4
	Рубеж веков XIX –XX вв.	2
	Общая характеристика художественной культуры XX века.	16
	Всего:	34
Семинары		
	Стиль модерн	2
	Смена художественной парадигмы в культуре XX века на примере изобразительного искусства	2
	Новое в восприятии мира и человека в культуре XX века.	2
	Образ ребенка, подростка в литературе второй половины XX века.	2
	Тоталитарное искусство XX века: каноны и практика.	2
	Повседневность и быт в советском искусстве.	2
	Постмодернизм в культуре второй половины XX века	2
	Спектакль идет сегодня	2
	Всего:	16

Тематические блоки лекционного курса

Модуль 1

Тема 1. Культура: дефиниция, функции, подходы к определению

Культура как система: ее функции, структура, принципы стратификации. Художественная культура как совокупность ценностей, созданных человечеством, а также как процесс создания, восприятия и распространения этих ценностей обществом и каждым отдельным человеком (Ю.Лукин). Архетипы, символы, концепты и система их взаимосвязей в художественной культуре.

Художественная культура как макросистема (виды искусства, художественный образ). Художественная культура как микросистема (взаимодействие с другими формами общественного сознания). Роль творческой личности в художественной культуре.

Морфология искусства. Деление форм художественной деятельности - видовое, родовое, жанровое. Принципы классификации искусства. Взаимодействие видов искусства (синкретизм, интеграция) в истории и современной художественной практике.

Тема 2. Развитие культуры. Разнообразие взглядов и концепций

Возникновение культуры, схемы динамики культуры: линия, цикл, синусоида, спираль, «ризома». Примеры культурологических концепций (О.Шпенглер, Н. Данилевский, А. Тойнби, К. Ясперс, Л. Гумилев и др.) Симметрия механизмов развития культуры: революционный и эволюционный путь, экстенсивный и интенсивный, интеграция и дезинтеграция, упрощение и усложнение. Понятие культурного кризиса.

Модуль 2

Тема 3. Человек в пространстве культуры Нового времени

Исторический контекст европейской культуры XVII века. Возрождение и Реформация как культура рубежа: эпох, мировоззрений, стилей. Проблема выбора и самоопределения личности. Отражение времени

в произведениях Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Ван Эйка, Босха, Брейгеля, Дюрера, Кранаха. Черты культуры Нового времени: атеистичность, темпоральность, креативность, индивидуализм, буржуазный характер. Временные рамки эпохи. Дискуссионность понятия «барокко». Барокко как стиль, художественное направление, эпоха. Драматизм мироощущения человека, представление о бесконечности времени и пространства. «Полифонизм» барокко. Национальная специфика барокко (Италия, Фландрия, Голландия, Испания).

Отражение общественной поляризации в художественных стилях. Историко-культурный контекст возникновения классицизма. Культурный феномен классицизма: основные ценности, идеалы, каноны, концепция личности. Категория «разумности» и идеал «облагороженной природы». Специфика актуализации художественного стиля в конкретных видах искусства: архитектура, изобразительное искусство, литература, театр, музыка. Основные представители классицизма.

Художественная культура XVIII века. Рококо. Особенности стилевой системы. Культ красоты и женственности, принципы «бесцельности» и «игры». Рококо в живописи, скульптуре, театре, литературе: сюжеты, образы, жанры. Основные представители и памятники искусства.

Философские и эстетические открытия эпохи Просвещения. Человек, природа, цивилизация, искусство в картине мира культуры Просвещения. Тесное взаимодействие философско-эстетической и художественной практик в творчестве ведущих представителей эпохи. Отражение просветительских идей в разных видах искусства: гражданская архитектура и градостроительные идеи, портрет в живописи и скульптуре, дидактический пафос в литературе и театре.

Специфика сентиментализма как художественного направления эпохи Просвещения. Эстетическое своеобразие сентиментализма. Культ

чувственности, эмоционально-нравственное постижение и отражение мира. Памятники искусства сентиментализма. Литература и живопись сентиментализма.

Русская художественная культура XVII-XVIII веков. Становление русской художественной культуры в контексте европейской культуры второй половины XVII в. и XVIII в. Реформы Петра Первого и культура России. Проникновение культурного опыта Западной Европы в русскую культуру, трансформация европейских традиций. Своеобразие русского искусства, преемственность стилей. Специфика «русского барокко»: основные представители и памятники культуры. Идеи просветительского классицизма и их реализация в творчестве русских художников. Специфический характер русского классицизма в литературе и театре. Отражение интересов империи в русской архитектуре. Русский ампир.

Тема 4. Художественная культура XIX века

Историко-культурная ситуация в Европе после революции 1789 г. Историческая и нравственная оценки Великой французской революции и наполеоновских войн. Художественные реалии начала XIX. Кризис просветительской идеологии.

Философские и эстетические основы романтизма. Романтическая картина мира: природа как «космический организм», культура как единый мировой процесс, проблема двоемирия, типология романтических героев и конфликтов, романтический историзм. Национальная специфика романтизма. (Германия, Англия, Франция, Испания). Романтическая поэтика в разных видах искусства.

Своеобразие **русского романтизма**. Генетическая связь романтизма с социально-критическими тенденциями русского классицизма, соотношение романтизма и сентиментализма. Эмоциональная насыщенность русского романтизма, специфика трактовки идей и образов.

Социальная динамика середины XIX в. в Европе и изменение художественной ситуации. Развитие научного позитивизма. Особенности формирования реализма как творческого метода и направления. «Правдоподобие», история и действительность, взаимодействие человека и среды. Типизация как характерная особенность реализма, психологизм. Художественная практика реализма. Жанровая специфика. Многообразие художественных решений. Реализм в живописи, литературе, театре.

Взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века: академизм, романтизм, реализм. Тенденции развития русского реализма (социально-критический, трагический, сатирический).

Импрессионизм и его роль в художественной культуре. Новый способ видения мира: изменчивость и мимолётность, гармония человека и его окружения. Эмоциональность произведений импрессионизма. Импрессионистическая техника. Жанры и образы импрессионизма. Постимпрессионизм и его представители.

Тема 5. Рубеж веков XIX-XX вв.

Основы формирования художественных стилей и направлений в конце XIX начале XX века. Кризис рубежа веков. Иррационализация сознания. Дефиниции «конец века» и «начало века». Хронотоп русской культуры в художественном сознании рубежа веков. Синтез искусств как художественное выражение поиска духовной гармонии личности (творческий опыт ведущих представителей театра, музыки, живописи, литературы).

Декаданс, символизм, модерн. Декаданс как мироощущение. Основные черты мировосприятия: «fin de siècle», одиночество, «эстетика зла», культ искусственного. Образная основа символизма. Специфика западноевропейского и русского символизма. Символизм в литературе, театре, живописи. Модерн как единый европейский стиль: культ красоты,

гармония, синтетичность, парадоксальность. Модерн в живописи и архитектуре.

Модуль 3

Тема 6. Общая характеристика художественной культуры XX века

Реалии XX века в контексте глобального видения историко-культурного развития человечества. Роль научно-технического прогресса, влияние социально-экономических процессов на культуру. Возникновение новых видов искусства (кино, «пограничность» дизайна).

Модернизм как парадигма искусства XX века. Авангард (политический, социальный, художественный). Основные направления, характеристики, имена. Фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, примитивизм, абстракционизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм.

Искусство тоталитарных режимов (Германия, СССР) Художник и власть. Социалистический канон. Искусство андеграунда. Театр, кинематограф в России 60-70-х годов.

Основные принципы постмодернизма в искусстве второй половины XX века. «Игра» в классику, интертекстуальность, мозаичность культуры. Перформанс и хэппенинг. Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах искусства.

Феномен массовой культуры в XX веке. Признаки и противоречия. Проблема соотношения индивидуального и массового сознания. Специфика элитарной культуры. Шедевр и кич. Явления массовой и элитарной культур.

Современная картина мира. Проблема глобализации. Национальная самобытность и «встреча разных культур». Диалогизм как основание культуросообразной деятельности человека.

Список литературы по курсу

Обязательная литература

1. Дмитриева Н.А. В поисках гармонии: искусствоведческие работы разных лет / Н.А. Дмитриева. – М.: Прогресс-традиция, 2009. – 519 с.
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для высших учебных заведений / Т.В. Ильина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2007.— 368 с.: ил.
3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов / Т.В. Ильина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2007. – 405 с.: ил.
4. Кондаков И.В. Культурология: история культуры России: курс лекций / И.В. Кондаков. – М.: Омега, 2003. – 615 с.
5. Кравченко А.И. Культурология / А.И.Кравченко. 9-е изд. – М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009. – 496 с.
6. Культурология: учебное пособие для вузов / науч. ред. Г.В. Драч. – 8-е изд. – Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 570 с.
7. Левикова С.И. Молодежная субкультура: учебное пособие / С.И.Левикова. – М.: Гранд, 2004. – 607 с.
8. Массовая культура и массовое искусство: «за» и «против»: учебное пособие для вузов соц-гуманитар. профиля / К.З. Акопян [и др.]. – М.: Гуманитарный проект, 2004. – 301 с.
9. Столович Л. Мудрость. Ценность. Память / Л. Столович. – М.: InGri, 2009. – 384 с.

Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств: избранные искусствоведческие работы / М.В. Алпатов. – М.: Советский художник, 1979. – 287 с.

2. Афасижев М. Западные концепции художественного творчества: учебное пособие для философских факультетов университетов и вузов искусств / М. Афасижев. – М.: Высшая школа, 1990. – 174 с.
3. Барт Р. Мифологии: пер. с фр. / Р. Барт. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2000. – 314 с.
4. Березовая Л.Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. Ч.2 / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. – М.: Владос, 2002. – 398 с.
5. Борзова Е.П. История мировой культуры / Е.П. Борзова. – СПб.: Лань, 2001. – 669 с.
6. Бердяев Н. Кризис искусства / Н. Бердяев. – М.: Интерпринт, 1990. – 47 с.
7. Библер В. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в 21 век / В. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 412 с.
8. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака: пер. с фр. / Ж. Бодрийяр. – М.: Академический Проект, 2007. – 335 с.
9. Волков И. Творческие методы и художественные системы / И. Волков. – М.: Искусство, 1989. – 250 с.
10. Волкова И.В. Производство искусства в мире художественной культуры / И.В. Волкова. – М.: Искусство, 1988. – 239 с.
11. Всеобщая история архитектуры: в 12 т. Т 11 / гл. ред. Баранов Н.В. – М.: Стройиздат, 1973. – 887 с.
12. Гачев Г. Национальные образы мира: курс лекций / Г. Гачев. – М.: Академия, 1998. – 429 с.
13. Гуревич П.С. Философия культуры: учебник для высшей школы / П.С. Гуревич. – М.: Nota Bene, 1994. – 349 с.
14. Ионин Л.Г. Социология культуры: учеб. пособие для вузов / Л.Г. Ионин. – М.: Логос, 1998. – 278 с.

15. История зарубежного искусства: учебник для средних художественных заведений / под ред. М.Т. Кузьминой, И.Л. Мальцевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Искусство, 1983. – 359 с.
16. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: учебник для вузов / под ред. Л.М. Брагиной. – М.: Высшая школа, 2001. – 479 с.
17. История мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: курс лекций / отв. ред. С.Д. Серебряный. – М.: Открытое общество, 1998. – 425 с.
18. История русского искусства: учебник для художественных вузов: в 2 т. Т. 2 / редкол. М.М. Ракова [и др.]. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 321 с.
19. Каган М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства / М.С. Каган. – Л.: Искусство, 1972. – 440 с.
20. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа от античности до 20 века: учеб. пособие по культурологии для вузов / М.И. Козьякова. – М.: Весь мир, 2002. – 357 с.
21. Культурология, XX век: энциклопедия: в 2 т. Т.2. М-Я / гл. ред. С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга: Алтейя, 1998. – 486 с.
22. Культура, человек и картина мира: сб. статей / отв. ред. А.И. Арнольдов, В.А. Кругликов. – М.: Наука, 1987. – 347 с.
23. Лихачёв Д.С. Прошлое – будущему: статьи и очерки / Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, 1985. – 575 с.
24. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство, 2002. – 765 с.
25. Лотман Ю. Семиосфера: сборник / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство, 2000. – 704 с.
26. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренграсс [и др.]. – М.: Высшая школа, 2005. – 447 с.

27. Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 736 с.
28. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т.1 А-К / гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Советская энциклопедия, 1992. – 671 с.
29. Основы теории художественной культуры: учеб. пособие / под ред. Л.М. Мосоловой. – СПб.: Лань, 2001. – 287 с.
30. Очерки по истории мировой культуры: учеб. пособие / отв. ред. Т.Ф. Кузнецова. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 495 с.
31. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней / Б. Рассел. – СПб.: Академический проект, 2009. – 1008 с.
32. Религии древнего Востока / отв. ред. Г.М. Бонгард-Левин, А.Н. Мещеряков. – М.: Восточная литература, 1995. – 344 с.
33. Руднев В. Словарь культуры XX века / В. Руднев. – М.: Аграф, 1997. – 384 с.
34. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В.С. Турчин. – М.: МГУ, 1993. – 248 с.
35. Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство в жизни людей / Ю.У. Фохт-Бабушкин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 556 с.
36. Щепанская Т.Б. Тексты и традиции субкультуры / Т.Б. Щепанская. – М.: ОГИ, 2004. – 286 с.
37. Энциклопедия для детей. Т.7, ч.2. Искусство / гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1999. – 656 с.
38. Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория / М. Эпштейн. – М.: Издательство Р. Элинина, 2000. – 368 с.

Список основных терминов

Авангард, античность, артефакт, барокко, гендер, глобализация, готика, дизайн, динамика культуры, духовная культура, европоцентризм, идентичность, интертекстуальность, импрессионизм, искусство, кич, классика, классицизм, коммуникация социокультурная, культура, массовая культура, материальная культура, ментальность (менталитет), миф, модернизм, нравственность, парадигма, перформанс, повседневность, постмодернизм, просвещение, реализм, рефлексия, романтизм, семиотика, символ, стиль, субкультура, хронотоп, хэппенинг, шедевр, язык культуры (код культуры).

Планы семинарских занятий и методические рекомендации по проведению практических занятий.

Практическое задание № 1

Стиль модерн

План семинара. Понятие и временные рамки модерна. Национальная специфика модерна. Эстетическая программа модерна. Статус искусства. Проникновение искусства в повседневность. Синтез искусств. Использование элементов разных стилей, культур, эпох. Эклектизм. Декаданс как мировосприятие. Обновление художественных средств. Иконография модерна.

Задание: 1. Привести примеры проявления модерна в архитектуре разных стран (А. ван де Вельде, Ч. Макинтош, А. Гауди, Ф. Шехтель)

2. Составить слайдовый ряд эпохи на основе произведений искусства известных вам представителей эпохи модерна.

3. Проследить развитие мотивов, образов, присущих модерну (поцелуй, молодость, вихрь, стихия) в творчестве художников. Отметить стилевые особенности модерна.

Литература:

1. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма / А.В. Иконников. – М.: Стройиздат, 1982. – 255 с.

2. Полевой В.М. Искусство XX века [1901-1945] / В.М. Полевой. – М.: Искусство, 1991. – 304 с.
3. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы / Д.В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1989. – 293 с.
4. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала XX века / Г.Ю. Стернин – М.: Искусство, 1976. – 222 с.
5. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX – XX веков / Г.Ю. Стернин. – М.: Искусство, 1970. – 293 с.

Практическое задание № 2

Смена художественной парадигмы в культуре XX века на примере изобразительного искусства

План семинара. Понятие и временные рамки авангарда. Реальность в произведениях авангардистов. Основные характеристики авангарда как явления. Основные направления в авангардном искусстве XX века: фовизм, футуризм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм, примитивизм и их представители.

Задание: Составить «портрет» одного из авангардистских течений, отметив участников, эстетическую программу, стилевые особенности направления. Проанализировать одно из произведений авангардного искусства.

Литература:

1. Алпатов М. Матисс / М. Алпатов. – М.: Искусство, 1969. – 105 с.
2. Батракова С.П. Художник XX века и язык живописи: от Сезанна до Пикассо / С.П. Батракова. – М.: Наука, 1996. – 172 с.
3. Дали С. Дневник одного гения: пер. с фр. / С. Дали. – М.: Эксмо-пресс, 1999. – 524 с.
4. Дмитриева Н.А. Пикассо / Н.А. Дмитриева. – М.: Наука, 1971. – 127 с.
5. Малахов Н.Я. Модернизм: критический очерк / Н.Я. Малахов. – М.: Искусство, 1986. – 148 с.

6. Рожин А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность / А.И. Рожин. – М.: Республика, 1992. – 222 с.
7. Сарабьянов Д.В. Василий Кандинский / Д.В. Сарабьянов, Н.Б. Автономова. – М.: Галарт, 1994. – 174 с.
8. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В.С. Турчин. – М.: МГУ, 1993. – 248 с.
9. Яковлев Е.Г. Заметки об эстетике русского авангарда / Е.Г. Яковлев // Философские науки. – 1989. – №9. – С. 90-95.

Практическое задание № 3

Новое в восприятии мира и человека в культуре XX века.

План семинара. Эстетические теории и художественная практика XX века. Понятия: модернизм, авангард, постмодернизм. Способы создания художественного образа, средства выразительности в произведениях художников – авангардистов.

Задание: Сопоставить произведения на одну и ту же тему. Проследить, как меняется проблематика, акцентировка смыслов, художественный язык произведений. Возможные темы: образ мужчины, женщины, художника, войны, животного и т.д.

Литература:

1. Наков А. Русский авангард / А. Наков. – М.: Искусство, 1991. – 190 с.
2. Образ человека и индивидуальность художника в Западном искусстве XX века / под ред. Н.А. Дмитриевой, Б. Зингермана. – М.: Искусство, 1984. – 216 с.
3. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней / Б. Рассел. – СПб.: Академический проект, 2009. – 1008 с.
4. Руднев В. Словарь культуры XX века / В. Руднев. – М.: Аграф, 1997. – 384 с.

5. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма / Ю.В. Рычкова. – М.: Эксмо-пресс, 2002. – 224 с., ил.

Практическое задание № 4

Образ ребенка, подростка в литературе второй половины ХХв.

Задание: Выявить художественные доминанты, обуславливающие характер изображения картины мира ребенка в творчестве писателей второй половины ХХ века.

1) Прочитать и проанализировать роман Дж. Селинджера «Над пропостью во ржи», обратив внимание на следующие проблемы

1. Композиция романа (сюжетный уровень), его жанровая форма.
2. Нравственная проблематика. Мотив бегства в романе Селинджера.
3. Символы Смерти и Любви в романе: характер их соотношения.
4. Философско-религиозный характер финала романа.

2) Рассмотреть репрезентацию детства в произведениях П.Санаева «Похороните меня за плинтусом», Рю Мураками «Дети из камеры хранения» (модели поведения персонажей, проблему взаимоотношения поколений, проявление насилия как формы выражения духовного разлада, одиночества).

Литература:

1. Анастасьев Н. Миры Джерома Сэлинджера / Н. Анастасьев // Молодая гвардия. – 1965. – №2. – С. 292-302.
2. Зарубежная литература ХХ века: практикум / сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 416 с.

Дополнительно:

3. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке: пер. с фр. / Ф. Арьес. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999. – 415 с.

4. Безрогов В.Г. Воспоминания о детстве как объект междисциплинарных исследований / В.Г. Безрогов, О.Е. Кошелева // Вестник университета РАО. – 2003. – №2. – С. 3-63.
5. Добренко Е. Социализм и мир детства / Е. Добренко // Социалистический канон: сборник статей / под ред. Х.Гюнтера и Е. Добренко. – СПб.: Академический проект, 2000. – 1040 с.
6. Маслова О.О. Концепт детства в научной и художественной традициях
7. XX века: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии / Ольга Олеговна Маслова. – Ярославль, 2005. – 25 с.
8. Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / сост. Ю. Левада, Т. Шанин. – М.: НЛЮ, 2005. – 328 с.
9. Черных А.И. Становление России советской: 20-е годы в зеркале социологии / А.И. Черных. – М.: Памятники исторической мысли, 1998. – 282 с.

Практическое занятие №5

Тоталитарное искусство XX века: каноны и практика

План семинара. Тоталитаризм как произведение искусства (по Х.Гюнтеру). Иерархия ценностей, идеологические установки, модели взаимодействия художника и власти. Условия жизни и способы самореализации творческой личности. «Государственные музы» и маргиналы. Соцреализм как великая утопия и трагедия. Соцарт и концептуальное искусство 70-80-х. «Кривое зеркало» соцреализма в произведениях Д. Пригова, В.Войновича, В.Сорокина.

Задание: 1. Привести примеры произведений, отражающих дух времени /требования соцреалистического канона. Найти архитектурную основу образов, черты традиции, новаторства, «авторства» отдельных элементов.

2. Проанализировать один из феноменов тоталитарной культуры (массовый праздник, «культ творца», юбилейный концерт, демонстрация, обложка журнала и т.п.)

Литература:

1. Голомшток И. Тоталитарное искусство / И. Голомшток. – М.: Галарт, 1994. – 294 с.
2. Гройс Б. Рождение соцреализма из духа русского авангарда / Б. Гройс // Вопросы литературы. – 1992. – №1. – С. 42-62.
3. Громов Е.С. Сталин: власть и искусство / Е.С. Громов. – М.: Республика, 1998. – 494 с.
4. Гюнтер Х. Железная гармония. Государство как «тоталитарное произведение искусства» / Х.Гюнтер // Вопросы литературы. – 1992. – №1. – С. 27-42.
5. Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов / под ред. К. Аймермахера [и др.]. – М.: АИРО - XX, 2002. – 478 с.
6. Социалистический канон: сборник статей / под ред. Х.Гюнтера и Е.Добренко. – СПб.: Академический проект, 2000. – 1040 с.
7. Черных А.И. Становление России советской: 20-е годы в зеркале социологии / А.И. Черных. – М.: Памятники исторической мысли, 1998. – 282 с.
8. Холмогорова О.В. Соц-арт / О.В. Холмогорова. – М.: Галарт, 1994. – 160 с.: ил.

Практическое занятие №6

Повседневность и быт в советском искусстве

План семинара. Социальные архетипы. Типология пространства: дом – коммуналка – общежитие - дача - квартира и другие типы жилища в России XX века. Домашняя утварь, предметы обихода; одежда и мода, занятия и

быт. Маленький человек как человек нормальный. Символическая дихотомия частной жизни и официоза советского времени: собрание – кухня, дружина – двор, официальный концерт – выступления бардов, шествия – турпоходы и т.п. Отражение духа времени в произведениях искусства.

Задание: проанализировать работы, в которых отражена повседневность, образ жизни советского человека. Найти в избранных произведениях черты эпохи. Дать характеристику «герою времени».

Примеры: А. Лактионов «На новую квартиру», Ю. Пименов «Свадьба на завтрашней улице», Т. Яблонская «Утро» С. Григорьев «Вратарь»; А. Платонов «Фро», В. Астафьев «Пролетный гусь» и другие (по выбору).

Литература:

1. Богданов К.А. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности / К.А. Богданов. – СПб.: Искусство, 2001. – 438 с.
2. Бойм С. Общие места : мифология повседневной жизни / С. Бойм. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 320 с., ил.
3. Вайль П. 60-е годы. Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 368 с.
4. Кара-Мурза С. Советская цивилизация: от начала до наших дней / С. Кара-Мурза. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с.
5. Касавин И.Т. Анализ повседневности / И.Т. Касавин, С.П. Щавелев. – М.: Канон+, 2004. – 431 с.
6. Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории / Н. Козлова. – М.: Европа, 2005. – 544 с.
7. Утехин И. Очерки коммунального быта / И. Утехин. – М.: ОГИ, 2004. – 280 с.

Практическое занятие №7

Спектакль идет сегодня

План семинара. История возникновения театрального дела в Вологде. Антреприза / репертуарный театр. Современная ситуация: театры, фестивали, среда. Деятельность режиссеров Б. Гранатова, З. Нанобашвили. Спектакль и его создание. Содержательные и формообразующие элементы. Режиссерский замысел и его воплощение. Актерские работы, сценография, музыкальное оформление, мизансценирование.

Задание:

1) Прочитать текст пьесы и познакомиться с уже имеющейся традицией интерпретации данного текста (литературно-критической, театральной).

2) Записать свои впечатления о просмотренном спектакле, наблюдения за реакцией зрительного зала, беседу с участниками спектакля.

Литература:

1. Аннинский Л.А. Билет в рай: размышления у театральных подъездов / Л.А. Аннинский. – М.: Искусство, 1989. – 190 с.
2. Барбой Ю.М. Структура действия и современный спектакль / Ю.М. Барбой. – Л.: ЛГИТМиК, 1988. – 200 с.
3. Берёзкин В.И. Искусство оформления спектакля / В.И. Березкин. – М.: Знание, 1986. – 126 с.
4. Лотман Ю. Семиотика сцены / Ю. Лотман // Театр. – 1980.- № 1. – С. 89-99.
5. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт / А.А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1990. – 334 с.
6. Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1974. – 343 с.
7. Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1990. – 464 с.

8. Свободин А.П. Театр в лицах / А.П. Свободин. – М.: Знание, 1997. – 191 с.
9. Смелянский А.М. Наши собеседники: русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х г. / А.М. Смелянский. – М.: Искусство, 1981. – 367 с.
10. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: из жизни русского театра второй половины XX века / А.М. Смелянский. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 351 с.

Доп-но: проанализировать рецензии на спектакли разных лет, которые были поставлены на сцене вологодских театров, например:

11. Анохина Е. В России. Вологда (О спектакле драматического театра «Пижама для шестерых») / Е. В. Анохина // Страстной бульвар. – 2007. - №5.- С. 10-13.
12. Бабичева Ю.В. Семь чудес Бориса Гранатова / Ю.Бабичева // Красный Север. – 1996. – 2 марта. – С. 3.
13. Баранов С.Ю. Страсти по «Макбету» / С. Ю. Баранов // Красный Север.– 2006. – 16 ноября. – С. 14.
14. Баранов С.Ю. Литературное произведение в контексте культуры: статьи / С.Ю. Баранов. – Вологда: ИЦ ВИРО, 2005. – 214 с.
15. Вологодский зритель и фестиваль: сборник материалов / отв. за вып. И. Горожанова. – Вологда: Вологодская коммерческая. компания, 2003. – 362 с.

Практическое занятие №8

Постмодернизм в культуре второй половины XX века

План семинара. Понятие и временные рамки эпохи постмодернизма. Особенности и характеристики постмодернизма. Интертекстуальность, эпатаж, ирония и пародия, театральность и постановочность, спонтанность и интуитивизм, контркультурность постмодерна.

Задание: 1. Проанализировать одно из течений современного искусства, определив его «состояние», «диагноз» и особенности. Поп-арт, гиперреализм, концептуализм, боди-арт, кинетическое искусство, процессуальное искусство, соц-арт.

2. В избранном произведении искусства (по своему выбору, по выбору преподавателя) найти эстетические черты, присущие постмодернизму.

Литература.

1. Авангард, остановленный на бегу: альбом / авт.-сост. С.М. Турутина. – Л.: Искусство, 1989. – 283 с.
2. Называть вещи своим именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века / сост., общ. ред. Л.Г. Андреева. – М.: Прогресс, 1986. – 637 с.
3. Глезер А. Современное русское искусство / А. Глезер. – М.: Третья волна, 1994. – 527 с.
4. Рейнгард Л.Я. Современное западное искусство борьба идей / Л.Я. Рейнгард. – М.: Искусство, 1983. – 359 с.
5. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма / Ю.В. Рычкова. – М.: Эксмо-пресс, 2002. – 224 с.: ил.
6. Холмогорова О.В. Соц-арт / О.В. Холмогорова. – М.: Галарт, 1994. – 160 с.: ил.
7. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В.С. Турчин. – М.: МГУ, 1993. – 248 с.
8. Якимович А.К. Молодые художники восьмидесятых. Дебюты / А.К. Якимович. – М.: Советский художник, 1990. – 291 с.

Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы

I. В течение года студент работает над составлением *персональных карточек по биографии и творчеству изучаемых художников* по плану:

1. Краткие биографические данные.
2. Профессиональная подготовка. Учителя.
3. Первый успех /скандал, принесший известность
4. Тематика, проблематика произведений, образный ряд.
5. Характеристика индивидуальной манеры, техники исполнения.
6. Анализ одного из произведений автора.
7. Семейный круг. Окружение.
8. Значение творчества (исторический контекст, современное прочтение)

II. В течение года студент собирает *материал о произведениях искусства*, в которых образ эпохи, стиль, эстетическая программа и мироощущение времени отражены наиболее полно.

План описания памятника архитектуры

1. Месторасположение, автор.
2. Общий вид, соотношение частей (отдельное здание, комплекс).
3. Главная точка зрения, изменение (развитие) восприятия при движении.
4. Материал.
5. Соотношение с окружением.
6. Фасад. Композиция.
7. Внутреннее строение, план (зоны, конструкции, освещение, комфортность, экология)
8. Соотношение интерьера и экстерьера.
9. Стиль, художественные особенности.
10. Легенда, ее интерпретация.
11. Культурное значение памятника.

План описания скульптуры

1. Название, автор, где находится.
2. Тип (круглая, разновидность рельефа).
3. Материал, размеры.
4. Образный ряд. Состав и количество персонажей.
5. Характер передачи движения.
6. Планово-композиционное развитие.
7. Аксессуары.
8. Эмоциональное восприятие и внешняя выразительность.
9. Сохранность.
10. Степень самостоятельности автора, сопоставление с другими работами скульптора (направления / эпохи / культуры).

План описания произведения живописи

1. История замысла, работа над эскизами.
2. Тематика и проблематика произведения.
3. Жанровое своеобразие (пункты можно менять местами)
4. Техника исполнения.
5. Композиция.
6. Персонажи картины, особенности изображения.
7. Цвето/световое решение.
8. Аксессуары и предметы.
9. Сохранность.
10. Значение произведения.

Вопросы для контрольной работы по курсу (вариант)

1. Опишите «культурный портрет» представителя определенной эпохи / эпоха глазами человека своего времени (эссе).
2. Используя произведения двух удаленных друг от друга (в силу времени/традиций/предпочтений) авторов, установите диалогические связи между ними.

3. Приведите примеры отражения исторического события в произведениях искусства / примеры воздействия искусства на социокультурную ситуацию эпохи.

4. Выберите самое «еретичное» / неординарное для своего времени произведение (поясните свой выбор)

5. Вы – художник. Дайте описание воображаемой картины в соответствии с творческой манерой автора избранного вами направления / стиля в искусстве.

6. Приведите примеры произведений, в которых отражены черты ментальности русского человека (дайте обоснование)

7. Назовите людей искусства, имевших нехудожественные профессии / занимавшихся несколькими видами творческой деятельности.

Примерные тестовые задания

Вариант № 1

Продолжите предложение:

Кто такой? Что такое?

Пигмалион метафора

Кентавр Эрмитаж

Фауст жанр

Бахтин инсталляция

Станиславский интрига

Вариант № 2

Продолжите предложения, указывая значение слов или принадлежность деятелей к определенному виду художественного творчества (с примерами):

МХТ Левитан

опера Кандинский

баллада Вучетич

портрет Шостакович

ноктюрн Ефремов

1. СООТНЕСИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) КУБИЗМ | а) КАНДИНСКИЙ |
| 2) СЮРРЕАЛИЗМ | б) ЭРНСТ |
| 3) ЭКСПРЕССИОНИЗМ | в) ГОНЧАРОВА |
| 4) АБСТРАКЦИОНИЗМ | г) БРАК |
| 5) ФУТУРИЗМ | д) ПОЛЛОК |

2. ДЕЯТЕЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА

- 1) Н. Буало;
- 2) Энгр
- 3) Пикассо
- 4) Арагон
- 5) Аполлинер

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО АВАНГАРДА

- 1) Наум Габо
- 2) Карло Кара
- 3) Марк Шагал
- 4) Макс Эрнст
- 5) Джорджо де Кирико

4. НАЗОВИТЕ КАРТИНУ, ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ П. ПИКАССО

- а) Антиграциозо
- б) Герника
- в) Тревожащие музы
- г) На белом
- д) Целебес

5. КАК ЗВАЛИ ХУДОЖНИКА, НАПИСАВШЕГО КАРТИНУ «БУРЯ В ДЖУНГЛЯХ»

- а) Дали
- б) Шагал
- в) Эрнст
- г) Руссо
- д) Пикассо

6. КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ «АРХИТЕКТУРА – ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ»

- 1) Ле Корбюзье
- 2) Ф. Шехтелю

- 3) В Татлину
- 4) А. Ван де Вельде
- 5) А. Гауди

7. КТО ИЗ ХУДОЖНИКОВ ОБЛАДАЛ «ЦВЕТНЫМ СЛУХОМ»?

- 1) Карра
- 2) Дали
- 3) Кандинский
- 4) Поллок
- 5) Мунк

8. НАЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМА

- 1) Руо
- 2) Пикассо
- 3) Пиромани
- 4) Мунк
- 5) Де Кирико

9. «БУЛЬДОЗЕРНАЯ» ВЫСТАВКА ПРОИЗОШЛА В

- а) 1938
- б) 1956
- в) 1962
- г) 1974
- д) 1980

10. НАЗОВИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА,

отрицающее стремление к упорядоченному структурированию, представляющее весь мир как бесконечный текст, стирающее пространственные и временные границы – это:

- а) реализм
- б) классицизм
- в) сюрреализм
- г) романтизм
- д) постмодернизм.

11. НАЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦ-АРТА

- а) Соков
- б) Меламид
- в) Булатов
- г) Янкилевский
- д) Шварцман

12. КОГО ИЗ НОНКОНФОРМИСТОВ НАЗЫВАЮТ «РУССКИМ ВАН ГОГОМ»?

- 1) П. Филонова
- 2) К. Малевича
- 3) М. Ларионова
- 4) М. Шварцмана
- 5) А. Зверева

13. НАЗОВИТЕ СКУЛЬПТОРОВ XX ВЕКА

- 1) Гауди
- 2) Архипенко
- 3) Шагал
- 4) Майоль
- 5) Шнитке

14. ФОНТАН М. ДЮШАНА ЭТО:

- 1) картина
- 2) скульптура
- 3) произведение ДПИ
- 4) художественный объект

15. НАЗОВИТЕ ФАЗЫ КУБИЗМА И РАСПОЛОЖИТЕ ИХ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ

- 1) абстракционистская
- 2) сезанновская
- 3) мистическая
- 4) синтетическая
- 5) аналитическая

16. НАЗОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦРЕАЛИЗМА.

- 1) А. М. Герасимов
- 2) П. Филонов 3) Ю. Пименов
- 4) О. Рабин 5) К. Малевич

Вопросы к зачету по дисциплине «Человек в мире культуры»

1. Культура рубежа XIX-XX вв.
2. Модерн как единый европейский стиль. Стилевое своеобразие, имена, произведения.
3. Русский модерн. Художественные объединения.
4. Роль научно-технического прогресса, влияние социально-экономических процессов на культуру. Возникновение новых видов искусства.
5. Модернизм как парадигма искусства XX века.
6. Характеристика авангарда.
7. Новое в восприятии мира и человека в культуре XX века.

8. Фовистская реформа в живописи.
9. Экспрессионизм как метод и художественный стиль XX века.
10. Кубизм. Этапы, представители, произведения.
11. Теория и практика абстрактного искусства.
12. Примитивизм и его представители.
13. Футуризм.
14. Судьба реализма в культуре XX века (сюрреализм, магический реализм, неореализм, гиперреализм).
15. Сюрреализм, дадаизм как явления авангарда XX века.
16. Архитектура XX века.
17. Скульптура XX века.
18. Музыка/театр XX века: основные тенденции и представители (по выбору).
19. Русский авангард и его представители.
20. Тоталитаризм как тип культуры. Судьба художника в эпоху тоталитаризма.
21. Массовая культура как явление в культуре XX века.
22. Явления элитарной культуры. Шедевр и кич.
23. Постмодернизм. Основные принципы постмодернизма в искусстве.
24. Художественное выражение постмодернизма в искусстве. Оп-арт, поп-арт, кинетическое искусство и др.
25. Культура первой половины XX века
26. Культура второй половины XX века.
27. Советская культура 20-х – 40-х гг.
28. Культура периода «оттепели».
29. Андеграунд и официальное искусство 70-х и 80-х гг.
30. Российская действительность и современная социокультурная ситуация.
31. Творчество одного из представителей европейского искусства.
32. Творчество одного из современных русских художников.
33. Современные проблемы мировой культуры.
34. Творчество одного из современных вологодских художников.

