

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. ГОРЬКОГО

ПРОГРАММЫ
общих и специальных курсов

Специальность 020600
(культурология)

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2001

Программы подготовлены
кафедрой культурологии
факультета искусствоведения и культурологии

Составители С. Л. Кропотов,
А. В. Медведев,
О. Л. Девятова

© С. Л. Кропотов, А. В. Медведев,
О. Л. Девятова, составление, 2001
© Уральский государственный университет, 2001

ПРОГРАММЫ ОБЩИХ КУРСОВ

А. В. Медведев

ИСТОРИЯ СВОБОДОМЫСЛИЯ

Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности «культурология», для более полного знакомства с историей свободомыслия как феномена культуры. Общие курсы по истории культуры и истории религии содержат лишь краткое упоминание по преимуществу истории атеистической мысли. В современных условиях, когда общество стремится сформировать культуру толерантности, знакомство с историей формирования и развития свободомыслия является важной и актуальной задачей.

Данный курс предназначен для студентов третьего года обучения. К этому времени студенты уже прослушали четырехсеместровый курс по истории культуры и параллельно в течение 5–6-го семестров изучают курс по истории религии. Это дает возможность при чтении данного курса использовать уже имеющиеся знания и устанавливать коррелирующие связи с параллельными курсами.

Тематический план

1. Свободомыслие как феномен культуры (4 ч).
 2. Свободомыслие в системе культуры (4 ч).
 3. Свободомыслие и религия (4 ч).
 4. Свободомыслие в культуре древних цивилизаций (6 ч).
 5. Свободомыслие в культуре античности (4 ч).
 6. Проблема свободомыслия в культурах Средневековья и Возрождения (6 ч).
 7. Свободомыслие, атеизм Нового времени (6 ч).
 8. Судьбы свободомыслия в культуре XIX–XX вв. (6 ч).
 9. История свободомыслия в культуре России (8 ч).
 10. Социология и футурология свободомыслия (2 ч).
- Объем курса 50 – часов. Форма отчетности – зачет.

Тема 1. Свободомыслие как феномен культуры. Духовная культура как проявление свободы и творчества. Онтологические и гносеологические основания свободомыслия. Аксиологический аспект свободомыслия. Творчество и свободомыслие.

Свободомыслие и толерантность. Вольномыслие. Инакомыслие. Нигилизм. Свободомыслие и цензура. Гласность и свободомыслие. Свободомыслие и история. Формы свободомыслия. Скептицизм, сомнение. Секуляризация. Свободомыслие и национальная традиция.

Тема 2. Свободомыслие в системе культуры. Мифология и свободомыслие. Амбивалентность мифологии. Практика – основа рациональных компонентов мифологии. Народное творчество и идеи свободомыслия. Пословицы и поговорки – отражение свободомыслия. Художественное мышление и свободомыслие. Философия, наука и свободомыслие. Рационализм и формально-логическое мышление. Естественные и гуманитарные науки. Теология и проблема свободомыслия.

Тема 3. Свободомыслие и религия. Религия как мировоззрение и стиль мышления. Вера – ядро религиозной психологии. Пантеизм, деизм. Теизм, атеизм и свободомыслие. Антитеизм. Богоборчество, религиозный индифферентизм. Свободомыслие и ересь. Антиклерикализм. Свободомыслие и свобода совести. Свобода совести как характеристика практики свободомыслия. Свобода совести, тип государства и форма правления. Свободомыслие и исторические типы религии. Свободомыслие и экуменизм.

Тема 4. Свободомыслие в культуре древних цивилизаций. Своеобразие культур древних цивилизаций. Город и возникновение письменности. Политеизм.

Мотивы свободомыслия в культуре Древнего Египта. «Песнь арфиста»: сомнение в существовании загробной жизни, мотивы гедонизма и оптимизма. «Беседа разочарованного со своею душой». Духовный дискомфорт – следствие нравственных страданий, смерть как разрешение проблем человеческой экзистенции. Этическое и религиозное, заупокойный культ. Религиозная реформа Аменхотепа IV. Попытка утверждения монотеизма.

Идеи свободомыслия в культуре Месопотамии. Своеобразие религиозного мышления. «Разговор господина с рабом». «Старовавилонская поэма о невинном страдальце». Проблема теодицеи. «Вавилонская теодицея».

Своеобразие свободомыслия в культурах Древнего Востока. Идеи сомнения в Ведах. Рационализм и свободомыслие в культуре Древнего Китая. «Шицзинь». «Дао дэ цзинь».

Тема 5. Свободомыслие в культуре античности. Своеобразие культуры Древней Греции. Религиозное сознание древних греков.

Переход от мифа к логосу. Античный рационализм, зарождение философии. Античный гуманизм. Человек – мера всех вещей. Античная диалектика и свободомыслие.

Зарождение наук о природе и обществе. Древнегреческая история: история – процесс, не зависящий от воли богов.

Разнообразие форм античного свободомыслия. Богоборчество. Миф о Прометее. «Прикованный Прометей» Эсхила. «Вакханки» Эврипида. Критика представления о богах с позиции здравого смысла. Проблема происхождения религиозных верований. «Страх породил богов». Ксенофан из Колофона: критика антропоморфизма, атеистические мотивы в творчестве софистов, киников, скептиков. Софизм: рационализм, отказ от религии. Софист Прodik: боги – олицетворение полезного. Теория обмана. Эвгемер: боги – обожествление исторических личностей.

Эвдемонизм и гедонизм: нравственно-этический мотив свободомыслия.

Кинизм: пренебрежение к общественным нормам, идея личной независимости и внутренней свободы.

Скептицизм: сомнение в возможности познания. Относительность познания и атараксия. Опыт скептицизма в истории свободомыслия.

Рационализм и диалектика Сократа. Атомистика Демокрита. Учение Эпикура. Суд над Анаксагором и Сократом: судьба свободомыслия в античном мире.

Древнеримское свободомыслие. М. Т. Цицерон: идеи сомнения. Т. Л. Кар «О природе вещей»: религия – плод воображения. Философское осмысление проблем души, судьбы и смерти.

«Сатирикон» Петрония. «Метаморфозы» Апулея. «Лукий, или осел» Лукиана.

Античные критики раннего христианства. Борьба вер. Цельс и Ориген.

Традиции античного свободомыслия.

Тема 6. Проблема свободомыслия в культурах Средневековья и Возрождения. Универсализм и символизм культуры Средневековья. Библия – основа средневекового мировоззрения и миропонимания. Мотивы свободомыслия в Библии. Свободомыслие библейских текстов как выражение народной культуры. Экзегетика Библии – почва средневекового свободомыслия. «Книга Экклесиаста, или Проповедника»: проблема смысла бытия и человеческой экзистенции.

«Книга Иова»: тема невинного страдания, развитие идей теодицеи, проблема человеческой свободы и меры ответственности человека.

Свободомыслие эпохи «школьной философии» – схоластики. Рационализм и системность схоластики как возможность свободомыслия. Спор об универсалиях и его атеистический потенциал. Пьер Абеляр (1079–1142): учение о диалектике как методе поиска истины, разграничение сфер веры и знания. Р. Бэкон (1214–1292) – провозвестник опытной науки, критика авторитаризма теологии. Дунс Скот (1265–1308): оппозиция томизму, обоснование суверенности философии, идея «двойственной истины» – путь к секуляризации науки. У. Оккам (1265–1349): эмпиризм и сенсуализм, пафос отделения знания от веры.

Экхарт (ок. 1260–1327) – представитель апофатической теологии, учение о душе, содержащее возможность пантеистической интерпретации.

Еретические движения Средневековья – способ бытия свободомыслия. Народное искусство, поэзия трубадуров и творчество вагантов как художественная форма свободомыслия Средневековья.

Свободомыслие арабо-мусульманской культуры. Герменевтический характер культуры ислама. Культ знания. Культура арабов: широта гуманитарных интересов, куртуазность, разносторонность светских знаний. Палитра форм свободомыслия. Школа мутазилитов. «Трактат о трех обманщиках», религиозный нонконформизм, скептицизм.

Вольнодумство Ибн-аль-Мукаффы, Ибн-ар-Раванди, Абу-Бакра-ар-Рази, Омара Хайяма. Ибн-Сина (980–1037): утверждение рационального мышления, защита естественнонаучных и математических знаний. Ибн Туфейль «Повесть о Хайе, сыне Якзана». Ибн Рушд (1126–1198) и арабский аверроизм. Теория двойственной истины.

Мусульманское свободомыслие и секуляризация философской мысли Европы.

Гуманизм эпохи Возрождения и свободомыслие. Этические проблемы эпохи Ренессанса. Возникновение элементов светской культуры. Критика схоластики.

Зарождение исторической критики. Лоренцо Валла (1407–1457): критика «Константинова дара». «Сопоставление Нового завета». Эразм Роттердамский (1469–1536): начало филологического изучения евангельских книг. «Похвала глупости».

Натуралистический рационализм Б. Телезио, Д. Бруно, утопизм Кампанеллы. Пантеизм и утопизм как формы свободомыслия.

Художественно-эстетические аспекты свободомыслия Ренессанса.

Тема 7. Свободомыслие, атеизм Нового времени. Материалистическая философия, эпикуреизм – основа свободомыслия Нового времени. Антиклерикализм и антиабсолютизм. А. Акоста (ок. 1585–1640): критика догматизма и иудаизма, отрицание бессмертия души и загробной жизни. Б. Спиноза (1632–1677): учение о свободе, критика дуализма, пантеизм. «Богословско-политический трактат». «Этика». Критический рационализм картезианства. Р. Декарт (1596–1650).

Ф. Бэкон (1561–1626). «Новый органон»: критика схоластики, скептицизм, учение об «идолах», материалистические аспекты учения. Скептицизм М. Монтеня (1533–1592). Право человека на сомнение, критика идеи бессмертия души, утверждение достижения счастья на земле. П. Бейль (1647–1706): возможность общества атеизма. Несовместимость религии и знания, этические проблемы – сфера деятельности знания. «Завещание» Ж. Мелье (1664–1729).

Пантеизм и деизм – стратегическая линия новоевропейского свободомыслия XVI–XVIII вв. Критика божественного откровения, авторитета церкви, воздействия Бога на ход жизни. «Деистская форма материализма» (Ф. Энгельс) в трудах Д. Локка, Д. Толанда, А. Коллинза.

Французское Просвещение. Культ разума. Просветительская философия – антитеза теологии. Издание «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» – квинтэссенция нового мировоззрения.

Творчество Вольтера (1694–1778), философия – основа критически-деструктивной и конструктивно-творческой деятельности. Требование критического отношения к авторитарно навязываемым верованиям («Эдип»). Антиклерикализм «Философских писем». Деизм Вольтера: достижения и недостатки.

Просвещение и свободомыслие в Германии. Своеобразие свободомыслия в Америке. Теория свободы совести. Борьба против суеверий.

Атеизм французского Просвещения. Борьба с деизмом и пантеизмом в творчестве Ж. Ламетри (1709–1751), Д. Дидро (1713–1784), П. Гольбаха (1723–1789). «Человек-машина», «Письма о слепых»: связь материализма и атеизма. «Система природы» Гольбаха.

Проблема гносеологических корней религии. Социальный аспект французского атеизма. Естественные права человека. Свобода совести.

Тема 8. Судьбы свободомыслия в культуре XIX–XX вв. Рационализм, антропоцентризм, сциентизм, европоцентризм – мировоззренческие основы культуры XIX–XX вв. Развитие атеизма. Атеизм Л. Фейербаха (1804–1872). Проблема возникновения религии. Роль чувств и эмоций. Основа религии – чувство зависимости. Гносеологические основания религии. Исторический анализ христианства. Взаимоотношения морали и религии. Социальное и нравственное содержание атеизма.

Атеизм К. Маркса (1811–1883) и Ф. Энгельса (1820–1895). Проблема сущности религии, ее социальных основ. Религия и общественное бытие. Отчуждение и религия. Проблема футурологии религии. Анализ исторических форм свободомыслия.

Многообразие направлений свободомыслия. Свободомыслие неопозитивистской ориентации. «Почему я не христианин» Б. Рассела (1872–1970). Христианство как утешение.

Свободомыслие в рамках фрейдизма. Возникновение религии – чувство беспомощности. Основания атеизма в продуктивной деятельности. Критика идеи религии как основы нравственности. Свободомыслие неофрейдизма (Э. Фромм).

Атеистический экзистенциализм Ж.-П. Сартра (1905–1980). «Экзистенциализм – это гуманизм». Идея об абсолютной свободе человека.

Нигилистическая концепция Ф. Ницше (1844–1900): «Бог умер». Идея религии религий. Концепция вечного возвращения. Теория сверхчеловека.

Гуманистические направления: П. Куртц – секулярный гуманизм, Дж. Хаксли (1887–1975) – эволюционный гуманизм, К. Ламонт – натуралистический гуманизм.

Свободомыслие и свобода совести.

Тема 9. История свободомыслия в культуре России. Крещение Руси – смена религиозных парадигм, христианизация Руси как культурное явление. Двоеверие – процесс оформления русского православия, возможность ересей и свободомыслия.

Первые ереси. Стригольники и ересь жидовствующих. Борьба стяжателей и нестяжателей – два полюса решения одной проблемы.

Русская культура XVII в.: встреча с Западом, «обмирщение», складывание светской культуры. Русский индифферентизм эпохи Петра I. Развитие наук и антиклерикализм. Русское Просвещение и возникновение русского атеизма.

Деизм М. В. Ломоносова. Свободомыслие А. Н. Радищева. Декабристы. Свободомыслие и атеизм в трудах просветителей-демократов: В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Критика религии и церкви в творчестве народников.

Атеизм Г. В. Плеханова и В. И. Ленина.

Богоискательство. «Новое религиозное сознание»: В. Розанов, Д. Мережковский, Н. Бердяев, С. Булгаков, Л. Шестов.

Вопросы атеизма в советский период. Атеизм как государственная политика. Феномен научного атеизма. Борьба с религией и программа атеистического воспитания, атеитизация. «Приливы» и «отливы» атеистической борьбы. Диссидентство как форма свободомыслия. Эпоха гласности. Российское законодательство о свободе совести.

Тема 10. Социология и футурология свободомыслия. Религия и свободомыслие как предмет социологического исследования. Логика развития свободомыслия: миф или реальность, целостность или мозаика?

Ритмы форм свободомыслия. Гуманитарные науки и проблема свободомыслия.

Список литературы

- Анонимные атеистические трактаты. М., 1969.
Английское свободомыслие. М., 1981.
Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М., 1968.
Беленький М. С. Спиноза о религии, боге и Библии. М., 1977.
Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1989.
Бруно Д. Диалоги. М., 1949.
Вольтер. Философские сочинения. М., 1989.
Габинский Г. А. Богословие и логика // Филос. науки. 1976. № 6.
Гегель Г. В. Ф. Философия религии: В 2 т. М., 1975.
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
Горичева Т. Православие и постмодернизм. Л., 1991.
Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси, XI – начало XII в. Киев, 1988.
Дарвин Ч. Автобиография. М.; Л., 1925.
Дидро Д. Избранные философские произведения. М., 1941.
Добролюбов Н. А. О религии и церкви // Избр. произв. М., 1960.
Естествоиспытатели и атеизм. М., 1973.
Зоц В. А. Культура. Религия. Атеизм. М., 1982.
Итальянские гуманисты о церкви и религии. М., 1963.
Каменский З. А. Философские идеи русского просвещения: деистическо-материалистическая школа. М., 1971.

Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М., 1960.

Кимелев Ю. А. Философский теизм: типология современных форм. М., 1993.

Кичанова И. М. Пути и перепутья буржуазного атеизма. М., 1976.

Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XVI – первой половине XVII в. М., 1960.

Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М., 1983.

Коган Ю. Я. Очерки по истории русской атеистической мысли XVIII в. М., 1962.

Колясников А. С. Свободомыслие Бертрана Рассела. М., 1978.

Кондратьев В. О прогрессивной роли атеизма в деле религиозной пропаганды // Наука и религия. 1990. № 9.

Куриц П. Гуманизм и атеизм // Вопр. философии. 1990. № 10.

Ламетри Ж. Сочинения. М., 1976.

Ленин В. И. Об атеизме, религии и церкви. М., 1965.

Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1983.

Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979.

Макогоненко Г. Николай Новиков и русское просвещение XVIII в. М.; Л., 1952.

Марешаль С. Избранные атеистические произведения. М., 1958.

Маркс К., Энгельс Ф. Об атеизме, религии и церкви. М., 1986.

Мелье Ж. Завещание: В 2 т. М., 1954.

Митрохин Л. Н. Философия религии. М., 1993.

Монтень М. Опыты. М., 1991.

Медведев А. В. Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург, 1999.

Он же. Библейский образ человека и задачи современного атеизма // Отношение человека к иррациональному. Свердловск, 1989.

Муслимов С. Ш. Соотношение понятий «секуляризация» и «атеизация» // Филос. науки. 1982. № 3.

На пути к свободе совести. М., 1989.

Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. М., 1989.

Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты. Л., 1972.

Новиков М. П. Атеизм в духовной жизни общества. М., 1984.

Павлов И. П. Автобиография // Павлов И. П. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 4.

Пивоваров Д. В. Вера и знание в религии и науке. Екатеринбург, 1994.

Он же. Религия как социальная связь. Сакрализация основания культуры. Екатеринбург, 1993.

Рассел Б. Почему я не христианин. М., 1987.

Раушенбах Б. В. О логике триединости // Вопр. философии. 1990. № 2.

Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе. СПб., 1991.

Розанов В. В. Религия и культура. М., 1991.

Рыбаков Б. А. Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия. М., 1993.

Савельев В. И. Свобода совести: история и теория. М., 1991.

Свободомыслие и атеизм в древности, в средние века и в эпоху Возрождения. М., 1986.

Скибицкий М. М. Мировоззрение, естествознание, теология. М., 1986.

Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957.

Сухов А. Д. Русская философия. Пути развития. М., 1988.

Он же. Атеизм передовых русских мыслителей. М., 1980.

Он же. Атеистические традиции в русской философии. М., 1989.

Тажуризина З. А. Идеи свободомыслия в истории культуры. М., 1987.

Твалтвадзе А. Г. Секуляризация как фактор общественного прогресса // Человек, общество, религия. М., 1968.

Толанд Д. Письма Серене // Английские материалисты XVIII в. М., 1967.

Тростников В. Научна ли «научная картина мира»? // Новый мир. 1989. № 12.

Тэнасе А. Культура и религия. М., 1975.

Уайтхед А. Религия и наука // Заблуждающийся разум: многообразие венаучного знания. М., 1990.

Угринович Д. М. Искусство и религия. М., 1982.

Уткина Н. Ф. Естественнонаучный материализм в России XVIII в. М., 1971.

Уткина Н. Ф. М. В. Ломоносов: Смена ориентиров и появление нового типа мировоззрения в истории русской мысли // Вопр. философии. 1986. № 9.

Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1955.

Флоровский Г. В. Пути русского богословия: О России и русской философской культуре. М., 1990.

Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в историю религии. М., 1990.

Он же. Крушение кумиров // Франк С. Л. Соч. М., 1990.

Французские просветители XVIII века о религии. М., 1960.

Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М., 1989.

Фромм Э. Психианализ и религия // Там же.

Он же. Психианализ и этика. М., 1993.

Чаттопадхья Д. Индийский атеизм: Марксистский анализ. М., 1973.

Шахнович М. И. Происхождение философии и атеизма. Л., 1973.

Юлина Н. С. Теология и философия в религиозной мысли США XX в. М., 1986.

Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Цель курса «Всеобщая история музыки» заключается в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике музыкально-исторического процесса в его соотношении с общими тенденциями той или иной эпохи.

Задачи курса видятся в воспитании у студентов навыков слухового восприятия классической музыки, развития их музыкальной эрудиции и музыкального вкуса. Данный курс призван сориентировать студентов в различных музыкальных стилях эпох, художественных направлениях, национальных школах, а также индивидуальных стилях великих композиторов мировой музыкальной культуры прошлого и современности.

Проблематика курса наряду с музыкой охватывает другие области гуманитарного знания – философию, эстетику и теософию, историю и психологию искусства, теорию и философию культуры. Анализ тех или иных творений музыкальной культуры дается на широком историко-культурном фоне в аналогиях и параллелях с явлениями смежных искусств.

Методологически существенным представляется подход к осознанию музыкально-исторического процесса сквозь призму проблематики культуры XX в., что позволяет выявить органичную взаимосвязь времен, понять, по словам А. Блока, «прошлое с помощью настоящего» и «настоящее с помощью прошлого». Одна из важнейших общеметодологических установок курса связана с воспитанием у студентов историзма мышления, умения воспринимать историю не эмпирически (как науку «ножниц и клея» – по выражению Дж. Коллингвуда), а проблемно, что требует смелой постановки новых вопросов, дискуссионного столкновения мнений, попытки выработать свое понимание той или иной проблемы. В этом процессе проблемного обучения автор курса истории музыки руководствуется мудрым советом Стефана Цвейга: «Не судить, а понимать и объяснять». Думается, что такой подход увеличит заинтересованность студентов изучаемым предметом, а главное, – самой музыкой, любовь к которой может стать важным стимулом в формировании настоящей творческой личности.

Тематический план

1. Античная музыкальная культура (4 ч).
2. Музыкальная культура средневековья (2 ч).
3. Музыкальная культура Возрождения (4 ч).
4. Музыкальная культура русского Средневековья (2 ч).
5. Музыкальная культура западноевропейского барокко (4 ч).
6. Йоганн Себастьян Бах. Личность. Проблемы творчества (2 ч).
7. Музыкальная культура русского барокко (2 ч).
8. Русский музыкальный театр XVII–XVIII вв. (2 ч).
9. Венский музыкальный классицизм (4 ч).
10. Эстетика музыкального романтизма (2 ч).
11. Романтическая песня в австро-немецкой культуре (2 ч).
12. Поэтика мифа и средневековые мотивы в музыкальных драмах Вагнера (2 ч).
13. Проблемы русской музыкальной культуры первой половины XIX в. (2 ч).
14. Русская эпическая опера XIX в. (2 ч).
15. Русский симфонизм XIX в. (2 ч).
16. «Музыкальная драма» в русской оперной культуре XIX в. (4 ч).
17. Итальянская опера XIX в. (2 ч).
18. Французская опера XIX в. Бизе, Гуно, Массне (2 ч).
19. Веризм в итальянской опере XIX–XX вв. Масканы, Леонкавалло, Пуччини (2 ч).
20. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв. (2 ч).
21. Музыкальный импрессионизм в культуре рубежа XIX–XX вв. (2 ч).
22. Проблемы музыкальной культуры XX в. (2 ч).
23. Музыкальный экспрессионизм. Нововенская школа (2 ч).
24. Неоклассицизм в музыкальной культуре XX в. (2 ч).
25. Неофольклоризм как явление культуры XX в. (2 ч).
26. Французская культура XX в., композиторы французской «шестерки» (2 ч).
27. Оливье Мессиа́н – классик культуры XX в. (2 ч).
28. Американская музыкальная культура XX в. Ч. Айваз, Дж. Гершвин (2 ч).
29. Творчество С. Прокофьева в контексте культуры первой половины XX в. (2 ч).

30. Художественный мир Д. Шостаковича. Художник и время (2 ч).
31. Общие тенденции в развитии советской музыкальной культуры 20–50-х гг. (2 ч).
32. Послевоенный музыкальный авангард (2 ч).
33. Отечественная музыкальная культура 60–90-х гг. (4 ч).
Объем курса – 78 ч. Форма отчетности – экзамен.

Тема 1. Античная музыкальная культура. Музыка в системе духовных ценностей древних греков. Пифагорейское учение о музыке сфер, числовой природе музыки, его развитие в культуре последующих эпох (включая XX в.). Жанры античной музыки. Поэтика античного мифа в творчестве К. Монтеверди, Х. Глюка, И. Стравинского и С. Слонимского (сквозь призму идей Ф. Ницше в работе «Рождение трагедии из духа музыки»).

Тема 2. Музыкальная культура Средневековья. Проблема восприятия музыки средневековым человеком. Духовные жанры Средневековья: григорианский хорал, литургическая драма и др. Музыкально-поэтическая лирика трубадуров, труверов, миннезингеров. Инструментальная музыка Средневековья. Средневековые мотивы в музыкальном искусстве XIX–XX вв.

Тема 3. Музыкальная культура Возрождения. Музыкальная эстетика Возрождения. Формирование национальных школ и индивидуальных композиторских стилей. Музыкальные жанры Возрождения. Рождение оперы. Флорентийская камерата. Опера в творчестве К. Монтеверди. Музыкальный Ренессанс и современность.

Тема 4. Музыкальная культура русского Средневековья. Древнерусское певческое искусство. Знаменное пение, этапы его развития в XI–XVII вв. Русская православная служба и ее музыкальные каноны. Традиции церковного пения в его связях с эстетикой храмового действия. Традиции знаменного пения в культуре XIX–XX вв.

Тема 5. Музыкальная культура западноевропейского барокко. Культура Нового времени. Наатурализм, рационализм, антропоцентризм. Концепция человека. Музыкальная эстетика эпохи барокко. Теория аффекта и музыкальная риторика. Утверждение темперированного строя и мажорно-минорной системы. Жанровая иерархия. Духовые и светские жанры. Кончерто гроссо и другие жанры барокко в творчестве Генделя, Телемана, Вивальди. Национальные школы барокко (Италия, Франция, Англия, Германия). Тенденции необарокко в культуре XX в.

Тема 6. И.-С. Бах: личность, проблемы творчества. Генетические и историко-культурные «корни» духовного бытия Баха. «Учителя» и ученики. Личность Баха, его творческий путь композитора, исполнителя, педагога. Философия творчества, новаторство музыкального стиля. Трагическое и комическое в творчестве Баха. Бах и XX в.

Тема 7. Русское музыкальное барокко (XVII–XVIII вв.). Эстетика русского барокко в музыке. Партесное пение и партесный концерт в культуре XVII–XVIII вв. Духовный концерт в творчестве М. Березовского и Д. Бортнянского. Канты и псалмы в русской музыке. Инструментальная музыка XVIII в. Традиции русского барокко в современной музыке.

Тема 8. Русский музыкальный театр в XVII–XVIII вв. У истоков русского музыкального театра (представления скоморохов, «Пещное действо»). Музыка в театре И. Грегори (времен правления Алексея Михайловича). Роль музыки в театре Петровской эпохи (спектакли И. Кунста). Деятельность Феофана Прокоповича. Домашние театры, театральные представления в учебных заведениях. Возникновение русского оперного театра в послепетровскую эпоху. Итальянские оперные труппы 30-х гг. Деятельность Фр. Арайни. Эстетика придворной оперы в оценках современников. Частные антрепризы Москвы и Петербурга (Локателли, Меддокс, Книппер и др.). Роль крепостных театров. Формирование плеяды оперно-драматических актеров. Русская комическая опера в творчестве М. Соколовского, В. Пашкевича, Е. Фомина. Роль русской литературы и драматургии (Я. Княжнин, Н. Львов и др.). Жанр мелодрамы в русской музыке. Влияние идей Ж. Ж. Руссо, мелодрама Фомина – Княжнина «Орфей».

Тема 9. Венский музыкальный классицизм. Эстетика музыкального классицизма во взаимосвязях с идеями Просвещения и эпохи «Бури и натиска». Формирование симфонизма как метода музыкального мышления. Становление сонатно-симфонического цикла. Симфонизм Моцарта. Философское содержание, принципы шекспировской драматургии. Симфонизм Л.-В. Бетховена, героико-драматический тип симфонии (Третья симфония). Проблема судьбы в концепциях сонаты № 23 и 5-й симфонии. Концепция «радости» в 9-й симфонии. Симфонизм Бетховена в восприятии и оценках композиторов и критиков XIX–XX вв. (Ф. Лист, В. Стасов, Р. Роллан).

Тема 10. Эстетика музыкального романтизма. Музыка в восприятии и оценках романтиков (поэтов, философов, композиторов).

Основные принципы романтической эстетики. Романтический герой, тема «двоемирия» художника, отношения категорий идеального – реального. Романтическая антитеза и метаморфоза. Романтическая концепция «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза. «Гофманианство» и карнавальность в творчестве Р. Шумана. «Фаустианство» в творчестве Ф. Листа.

Тема 11. Романтическая песня в австро-немецкой культуре. Жанр романтической песни, условия его бытования в австро-немецкой культуре, проблемы взаимодействия поэзии и музыки. Вокальная лирика Ф. Шуберта. Выбор поэтических текстов. Концепция циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Ф. Шуберт – И.-В. Гете, Ф. Шуберт – Г. Гейне. Вокальная лирика Р. Шумана, специфика шумановской вокальной интонации. Драматическая концепция цикла «Любовь поэта». Воздействие романтической песни на австро-немецкий симфонизм (симфонии Р. Шумана и И. Брамса).

Тема 12. Поэтика мифа и средневековые мотивы в музыкальных драмах Р. Вагнера. Специфика музыкально-философского мышления Р. Вагнера. Мифопоэтические концепции оперы «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». Философская концепция психологической музыкальной драмы «Тристан и Изольда». Проблемы драматургии и языка в свете лосевских идей «становления» и «томления». Тетралогия «Кольцо Нибелунгов» как воплощение принципов Вагнера. Монументально-символическая трактовка эпоса. Лейтмотивная система. Вагнер и «вагнерианство».

Тема 13. Проблемы русской музыкальной культуры первой половины XIX в. Философские идеи западничества и славянофильства в их проекции на музыкальную культуру. Пушкин и Глинка. Культура музыкальных салонов, творческих собраний, кружков и ее роль в развитии музыкального образования, исполнительства, просвещения. Русский бытовой романс и его значение в формировании классической музыки. Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, семейная «династия» Булаховых, деятельность М. Высотского. Славянофильство в творчестве К. Кавоса, С. Дегтярева, С. Давыдова, А. Верстовского.

Тема 14. Русская эпическая опера. М. Глинка и оперная культура его времени (в России и за рубежом). Формирование в творчестве М. Глинки классических типов оперной драматургии (конфликтной, эпической). Эпос и драма в опере «Иван Сусанин». Сказочный эпос в

опере «Руслан и Людмила» (анализ в свете проблемы западничества и славянофильства). Сказочно-эпическая опера в творчестве композиторов «Могучей кучки» (Римский-Корсаков, Бородин). Русская опера во взаимосвязи с традициями русской литературы (Пушкин, Гоголь, Островский, «Слово о полку Игореве», легенда о невидимом граде Китеже).

Тема 15. Русский симфонизм XIX в. (М. Глинка, П. Чайковский, композиторы «Могучей кучки»). Типы симфонической драматургии в творчестве М. Глинки (жанровый, драматический, лирико-эпический). Принципы программности. Восток и Испания в творчестве М. Глинки, М. Балакирева, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова. Жанрово-картинная программность. Эволюция жанрового симфонизма (от «Камаринской» М. Глинки к «Увертюре на три русские темы» М. Балакирева, «Симфониетте» Н. Римского-Корсакова). Эпический симфонизм А. Бородина. Лирико-драматический и трагедийный симфонизм П. Чайковского.

Тема 16. «Музыкальная драма» в русской оперной культуре XIX в. Русская опера во взаимосвязях с традициями русского театра и театральной драматургии. А. Даргомыжский и М. Щепкин. А. Пушкин в операх Даргомыжского («Русалка», «Каменный гость»). Народные музыкальные драмы М. Мусоргского. «Борис Годунов» А. Пушкина и М. Мусоргского. Концепция, принципы драматургии. Прошлое, настоящее и будущее в «Хованщине» М. Мусоргского (в свете проблематики труда – Э. Фрид). Новаторские прозрения Мусоргского-драматурга. Лирико-психологические драмы П. Чайковского. А. Пушкин и П. Чайковский. «Евгений Онегин» Пушкина – Чайковского (в свете концепций Б. Асафьева – Ю. Лотмана). От эскизов – к опере (творческий процесс Чайковского в работе над оперой «Мазепа»). Феномен «Пиковой дамы». Достоевские мотивы. Асафьевская концепция «изживания» смерти. Симфонизм оперы.

Тема 17. Итальянская опера XIX в. Музыкальный театр Дж. Верди. Оперная культура итальянского бельканто (В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини). Верди и его эпоха. Оперная эстетика Верди. От романтизма к реализму. Верди и Шекспир. «Король Лир» – творческий спутник Верди. Концепция «Макбета». Формирование драматургии шекспировского типа. Шекспировское в опере «Аида», шекспировские шедевры Верди. Этико-философская концепция «Отелло». Комический «венец» творческого пути композитора – «Фальстаф». Верди и современный музыкальный театр.

Тема 18. Французская опера XIX в. Музыкальная жизнь Парижа (оперный театр, концертная практика, деятельность выдающихся музыкантов). Большая французская опера в творчестве Мейребера. Оперная эстетика Ж. Бизе. «Кармен» – вершинное творение оперного реализма в мировой культуре. Мериме и Бизе. Драматический конфликт и характеры. Национальные истоки тематизма. «Кармен» в восприятии современников. Бизе и музыкальный театр XX в. «Кармен-сюита» Р. Щедрина. Французская лирическая опера в творчестве Ш. Гуно и Ж. Массне. Лирическая концепция трагедии Гете в опере «Фауст» Гуно, «Вертер» Гете в лирической интерпретации Массне.

Тема 19. Веризм в итальянской опере XIX – начала XX в. Понятие «веризм» в соприкосновении с литературой (французской, итальянской). Веризм в творчестве П. Масканьи и Р. Леонкавалло (оперы «Сельская честь», «Паяцы»), новая оперная эстетика в сравнении с романтической оперой и музыкальным реализмом Верди. Веризм в творчестве Дж. Пуччини. Принципы оперной драматургии Пуччини, новаторство стиля (на примере оперы «Богема»).

Тема 20. Музыкальный импрессионизм. Эстетика музыкального импрессионизма во взаимосвязях с французской живописью и символистской поэзией. Возрождение традиций французской музыки XVIII в. Импрессионизм и символизм в творчестве К. Дебюсси (на примере симфонических произведений, оперы «Пеллеас и Мелисанда», фортепианных прелюдий и т. д.). Оркестровый стиль Дебюсси. Импрессионистские и неоклассические тенденции в творчестве М. Равеля. Фольклорные истоки стиля. Испанская линия в творчестве М. Равеля. Импрессионисты и русская культура. Дебюсси в России. Оркестровая редакция М. Равелем сочинений М. Мусоргского. Русский импрессионизм Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, А. Глазунова. Импрессионистские тенденции в современной музыке (Э. Де-нисов, С. Губайдулина, В. Сильвестров).

Тема 21. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв. Духовные искания русской интеллигенции на рубеже веков. Проблема национального в культуре начала века. Философско-эстетическая мысль о судьбах России, русском человеке, русской душе (Вл. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский и др.). Развитие духовной музыки в 1900–1910-е гг. (П. Чесноков, Викт. Калинин, А. Кастальский и др.). Духовная музыка в творчестве С. Рахманинова («Всенощная». «Литургия Иоанна Златоуста»). Русский драматический театр на ру-

беже веков. Новаторские открытия МХАТа. Искусство переживания. Рахманинов и МХАТ. Рахманинов и Чехов. Символизм и музыка. Скрябин и символизм. «Мир искусства» – антреприза С. Дягилева. Русские сезоны в Париже. Балеты И. Стравинского. Театр представления и его эстетика. Новаторские открытия И. Стравинского в сфере драматургии и музыкального мышления.

Тема 22. Проблемы музыкальной культуры XX в. Многоликость звукового мира XX в. Композиторские техники в XX в. Обновление всей системы музыкального мышления. Музыкально-художественные направления в культуре XX в. (экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, неоромантизм и т. д.), их особенности в творчестве зарубежных и русских (советских) композиторов. Идея синтеза искусств в музыке XX в. (музыка и театр, литература, поэзия, живопись и т. д.). Судьбы музыкальных жанров в XX в. (опера, симфония, балет и т. д.). Проблема Восток – Запад в музыке XX в. Джаз в культуре XX в. Проблемы массовой культуры.

Тема 23. Музыкальный экспрессионизм. Нововенская школа. Эстетика музыкального экспрессионизма в его связях с экспрессионизмом в живописи, литературе, поэзии. Теория Т. Адорно. А. Шенберг – основатель нововенской школы. Эстетические воззрения. Создание додекафонной системы композиции. Темы и идеи творчества. А. Берг и его опера «Воцтек». Берг и Бюхнер. Концепция оперы, новаторство драматургии и музыкального языка. Художественный мир А. Веберна. Философия творчества. Новизна стиля. Пуантилизм.

Тема 24. Неоклассицизм в музыкальной культуре XX в. (зарубежной и отечественной). Понятие «неоклассицизм». Неоклассицизм как художественное явление культуры межвоенного десятилетия. Социальные и философско-эстетические условия формирования. Неоклассицизм в творчестве И. Стравинского, Б. Бартока, П. Хиндемита. Неоклассические тенденции в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, С. Слонимского, А. Шнитке.

Тема 25. Неофольклоризм. Фольклор в системе духовных ценностей культуры XX в. Фольклор и фольклористика. Фольклорные открытия И. Стравинского в контексте культуры первых десятилетий XX в. (эстетика «балагана», скоморошьего искусства, стиля модерн и т. д.). Музыкальный фольклор в творчестве Б. Бартока, М. де Фальи, Виллы Лобоса и др. Национальные традиции в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова. Фольклор в современном

композиторском творчестве (Р. Щедрин, С. Слонимский, В. Гаврилин, Б. Тищенко и др.).

Тема 26. Французская музыка XX в. Композиторы французской «Шестерки». Антиимпрессионистическая и антиромантическая эстетика группы «Шести». Манифест Ж. Кокто «Петух и Арлекин». Эстетика эпатажа, эксцентрики, клоунады. Урбанизм. Творческие личности и их музыкальные устремления. Дариус Мийо. Артур Онеггер. Франсис Пуленк.

Тема 26. Оливье Мессиан – классик французской музыки. Эстетика. Религиозное мировоззрение. Проблема времени. Общие художественные принципы. Школа. Учителя и ученики. Философская концепция «Квартета на конец времени». Философия природы в творчестве Мессиана. Восточная философия в симфонии «Турангалила». Картинно-живописный символизм Мессиана. «Птичья» тема в его творчестве. Символика, диалекты. Оркестровые открытия в произведениях («Экзотические птицы» и др.).

Тема 27. Американская музыкальная культура XX в. (Ч. Айвз, Дж. Гершвин). Ч. Айвз – основоположник американской национальной музыки. Философские взгляды (философия «Конкорда»). Своеобразие музыкального слышания мира (звуковые элементы), связь с традициями американских «менестрелей», культурой пуритан, музыкой «празднеств». Путь в искусстве Дж. Гершвина. Роль культуры Бродвея в формировании его самобытного дарования. Отношение к классическим традициям и их осмысление сквозь призму афро-американского фольклора и джаза. Симфоджаз в творчестве Дж. Гершвина («Голубая рапсодия», «Американец в Париже»). Значение оперы «Порги и Бесс» в американской и мировой оперной культуре.

Тема 28. Творчество С. Прокофьева в контексте культуры первой половины XX в. Прокофьев и музыкальные течения его времени (символизм, акмеизм, футуризм и т. д.). Прокофьев – Бальмонт. Прокофьев – Городецкий. Прокофьев – Маяковский. Основные направления творчества. Традиции и новаторство. Гротеск и сатира. Прокофьевская лирика. Классицистские и романтические черты. Музыкальный театр Прокофьева 1910–1920-х гг. Достоевская тема в опере «Игрок». Театр масок в опере «Любовь к трем апельсинам» в русле тенденции русского театра начала XX в. Философская концепция оперы «Огненный ангел». Прокофьев и Брюсов. Национальная проблематика в позднем творчестве Прокофьева («Александр Невский», «Война и мир», Седьмая симфония).

Тема 29. Дмитрий Шостакович и его время. Формирование творческой личности в 20-е гг. Симфонизм и театральность как принципы музыкального мышления. Сатира в опере «Нос». Шостакович – Мейерхольд – Маяковский. Шекспировское в творчестве Шостаковича 30-х гг. («Леди Макбет», Четвертая, Пятая симфонии). Жанр трагедии – сатиры. Шостакович и политика. Проблема войны и мира в творчестве Шостаковича (Седьмая, Восьмая, Девятая симфонии). Проблематика позднего творчества. Философия жизни и смерти (на примере Тринадцатой, Четырнадцатой, Пятнадцатой симфоний, сонаты для альта и др.).

Тема 30. Общие тенденции в развитии советской музыкальной культуры 20–50-х гг. Проблема «интеллигенция и революция». Революция в восприятии А. Блока, В. Маяковского, Н. Замятина, М. Волошина. Культурная революция. Завоевания и потери. Политика Пролеткульта в музыке. Деятельность музыкальных организаций (РАПИМ, АСМ, Проколл – их современная оценка). Революционная символика в творчестве А. Давиденко, А. Мосолова, Д. Шостаковича. Музыкальные и стилевые парадоксы в культуре 30-х гг. (трагические полотна Д. Шостаковича, оптимизм песен И. Дунаевского и многое другое). Киномузыка 30–40-х гг. и ее значение. С. Прокофьев и С. Эйзенштейн («Александр Невский», «Иван Грозный»). Проблема войны и мира в советской музыке 40–50-х гг. («Война и мир» С. Прокофьева, военные симфонии С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Шостаковича, песни В. Соловьева-Седого. М. Блантера, Н. Богословского и др.).

Тема 31. Послевоенный музыкальный авангард. Конкретная и электронная музыка. Стохастический метод композиции Яниса Ксенакиса. Эстетические взгляды П. Булеза и К. Штокгаузена. Дж. Кейдж и проблемы «экспериментальной» музыки. Польский музыкальный авангард 50–60-х гг. Витольд Лютославский, эстетика и стиль творчества. Философская проблематика К. Пендерецкого. Музыкальный авангард в советской музыке 60–80-х гг.

Тема 32. Отечественная музыкальная культура 60–90-х гг. Общеисторические, философско-эстетические и этические искания эпохи. Музыка в контексте культуры. Музыкальная наука и критика. Музыкальное исполнительство. Проблемы музыкального образования и просвещения. Фольклор и фольклористика. Поколения композиторов. Творческие искания композиторов-«шестидесятников» (В. Гав-

рилин, Р. Щедрин, С. Слонимский, Б. Тищенко, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов и др.). Множественность стилевых ориентаций (музыкальный авангард, нововенская школа, Стравинский и другие явления – джаз, фольклор, музыка быта и т. д.). Диалог культур. Барокко, музыкальный Ренессанс и современность. Романтические веяния. Проблема России в творчестве крупнейших мастеров (Р. Щедрин, С. Слонимский, В. Гаврилин, Б. Тищенко и др.). Судьбы музыкальных жанров (концерт, симфония, опера, балет и др.).

Семинары

1. От античности к Возрождению (этапы музыкально-исторической эволюции; 2 ч).
2. Музыкальный театр Моцарта в культуре XVIII в. (2 ч).
3. Музыкальная викторина. Проверка слуховых ориентаций студентов в культуре разных эпох, национальных школах, индивидуальных композиторских стилях (2 ч).
4. Проблема «национальное – общечеловеческое» в творчестве композиторов-романтиков (2 ч).
5. Музыкальная культура древних славян в ее связях с культурой XIX – начала XX в. (2 ч).
6. Музыкальная викторина – проверка знаний музыкальной классики XIX в. (русской и западноевропейской; 2 ч).
7. Проблема взаимосвязи академической и неакадемической музыки в культуре XX в. Джаз, рок и классическая музыка (2 ч).
8. Проблема массовой культуры (2 ч).
9. Музыкальная викторина – проверка слуховых ориентаций студентов во всем многообразии стилей культуры XX в. (2 ч).

Список литературы

- Асафьев Б.* Русская музыка XIX – начала XX в. Л., 1968.
Вагнер Г., Владишевская Т. Искусство Древней Руси. М., 1993.
Груббер Р. Всеобщая история музыки. М., 1960.
Он же. История музыкальной культуры. М., 1953. Т. 2, ч. 1; М., 1959. Т. 2, ч. 2.
Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1980. Вып. 4.
Келдыш Ю. Русская музыка XVIII в. М., 1963.
Конен В. Рождение джаза. М., 1984.
Левашева О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки. М., 1980. Т. 1.

- Ливанова Т.* История западноевропейской музыки до 1789 г.: В 2 т. М., 1982.
Музыка – культура – человек. Свердловск, 1991. Вып. 2.
Музыка XX в.: Очерки: В 2 т. М., 1980.
Музыкальная эстетика Германии XIX в. // Антология: В 2 т. М., 1981–1982.
Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966.
Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII вв. М., 1971.
Орлов Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
Федоров Е. Рок в нескольких лицах. М., 1983.
Чердниченко Т. Кризис общества – кризис искусства: Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии. М., 1987.

Дополнительная литература

- Асафьев Б.* Симфонические этюды. Л., 1970.
Богоявленский С. Верди и Шекспир // Итальянская музыка первой половины XX века. Л., 1986. Прилож.
Вагнер Р. Статьи и материалы. М., 1974.
Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
Он же. О западноевропейской музыке XX века. М., 1964.
Екимовский В. Оливье Мессиаан. М., 1987.
Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М., 1973.
Книга о Свиридове. Размышления. Высказывания. Статьи. Заметки. М., 1983.
Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
Леонтьева О. Бенджамин Бриттен // Леонтьева О. Западноевропейские композиторы XX века. М., 1964.
Она же. Карл Орф. М., 1984.
Лосев А. Проблема Вагнера в прошлом и настоящем // Вопр. эстетики. М., 1968. Вып. 8.
Мани Т. Трагедия и величие Рихарда Вагнера. М., 1961. Т. 10.
Мартынов И. Клод Дебюсси. М., 1967.
Нестьев И. Бела Барток: Жизнь и творчество. М., 1966.
Он же. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
Онеггер А. Я – композитор. Л., 1963.
Орджоникидзе Г. Оперы Вагнера на сюжеты Шекспира. М., 1967.
О творческом методе А. Шенберга // Вопросы теории и эстетики музыки. Л., 1989. Вып. 9.
Равель в зеркале своих писем. Л., 1962.
Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1980.
Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. Л., 1991.
Стравинский И. Статьи. Воспоминания. М., 1985.
Тараканов М. Творчество Р. Щедрина. М., 1980.

- Фрид Э. Проблемы творчества Мусоргского. М., 1980.
 Хентова С. Молодые годы Д. Шостаковича. Л., 1975–1980. Кн. 1–2.
 Она же. Шостакович. Тридцатилетие: 1945–1975. Л., 1982.
 Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн: Жизнь и творчество. М., 1984.
 Холопова В., Чigareва Е. Альфред Шнитке. М., 1990.
 Чичерин Г. В.-А. Моцарт. Л., 1970.
 Шлифштейн С. Глинка и Пушкин. М.; Л. 1950.

Н. Б. Кириллова

МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРЫ

Основная цель курса – раскрыть содержание и принципы управления сферой культуры как важного компонента социальной регуляции. Менеджмент культуры дополняет основные курсы культурологии, позволяя выявить соотношение между культурой как фактором духовного производства и многообразием видов культурной деятельности; определить механизмы реализации ценностных ориентаций и их роль в жизни общества, динамику и специфику культурных изменений, влияние культуры на социальные процессы и различные стороны жизни общества.

Курс преследует не только общеобразовательные цели, но формирует навыки практической работы в сфере управления культурой в XXI в., умение ориентироваться в маркетинговой деятельности, что немаловажно в условиях современной экономики и рыночной системы.

Тематический план

1. Введение в менеджмент (2 ч).
 2. Государство и управление сферой культуры (2 ч).
 3. Государственная культурная политика, ее задачи и структура (2 ч).
 4. Органы управления сферой культуры (2 ч).
 5. Культура и рынок. Специфика маркетинга (4 ч).
 6. Коммерческая регуляция культурной деятельности (2 ч).
 7. Предпринимательство и культура (2 ч).
 8. Принципы и структура саморегуляции (2 ч).
 9. Менеджмент в социокультурной сфере (2 ч).
- Объем курса – 22 ч. Форма отчетности – зачет.

Тема 1. Введение в менеджмент. Теоретические и практические основы менеджмента. Основные этапы развития менеджмента. Раз-

витие менеджмента в России. Менеджмент как наука и сфера деятельности. Культура управленческого труда. Стиль руководства. Личность, власть и авторитет менеджера. Культура делового общения.

Менеджмент и маркетинг. Экономические основы управления культурой. Культура и рынок. Менеджер – профессионал в сфере культуры. Необходимость знаний о менеджменте в системе подготовки специалиста-культуролога.

Тема 2. Государство и управление сферой культуры. Государство – культура – общество (из истории управления культурой). Роль церкви в развитии культуры в средневековой Европе. Монастырь как культурный центр. Отечественный опыт управления сферой культуры (X–XX вв.). Противоречия государственной регуляции культурной жизни. Административно-командная система и советская культура.

Управление развитием социокультурных процессов в современной России. Роль социальных институтов в культуре. Многофункциональность социальных институтов. Государство как «заказчик» и «спонсор» культуры. Типы поддержки духовного производства. Государственные принципы управления культурой. Основные категории теории управления.

Тема 3. Государственная культурная политика, ее задачи и структура. Государство как важнейший институт политики в сфере культуры. Основные задачи культурной политики государства:

- поддержка творчества и создание условий для творческой деятельности через систему бюджетного финансирования;
- создание возможностей для вовлечения различных слоев населения, в том числе детей и юношества, в творчески активную жизнь;
- содействие развитию региональных культур и местных центров;
- пропаганда принципа преемственности культуры, т. е. связи с традициями и достоянием общества;
- содействие новаторству и обновлению культуры;
- подготовка и совершенствование кадров в различных сферах культурной деятельности;
- содействие интеграции науки в национальную культуру;
- расширение сети культурных учреждений и их деятельности в целях распространения норм и навыков культурной жизни.

Федеральная и региональная культурная политика в современной России. Приоритетные модели государственной политики в сфере

культуры в развитых капиталистических странах. «Новый федерализм» в США как тенденция к децентрализации управления культурой.

Тема 4. Органы управления сферой культуры. Культурное планирование. Политика административных структур, призванных содействовать культурному развитию общества. Системы управления в сфере культуры: общегосударственные, региональные и местные. Учреждения культуры и органы управления ими (министерство, департамент, отдел, сектор и др.). общественные и частные институты культуры. Негосударственные организации культуры (национальные и международные) и их деятельность. Функции творческих союзов, ассоциаций и др.

Методы и принципы управления в сфере культуры. Организация управления в учреждениях культуры. Специфика планирования. Подходы к составлению планов. Принципы контроля. Статистика и информация в сфере культуры; анализ культурных потребностей и запросов разных социальных групп населения. Источники и методы финансирования культуры. Система госзаказов. Конкурсы. Гранты. Современные концепции культурного менеджмента.

Тема 5. Культура и рынок. Специфика маркетинга. Рыночные механизмы в поддержании культуры. Произведения культуры как товар. Особенности маркетинга: сущность и функции. Начало маркетинга – сегментация рынка. Потребитель и производитель. Разработка концепций и предложений. Планирование стратегии маркетинга. Координация деятельности. Осуществление разработанных мероприятий. Реклама как социокультурный феномен. Функции рекламы. Контроль за достижением целей. Типы маркетинга в сфере культуры. Инвестиции. Понятие о фандрайзинге.

Тема 6. Коммерческая регуляция культурной деятельности. Государство и бизнес в регуляции культурной сферы. Рассредоточение функций. Основные критерии участия бизнес-структур в коммерческой регуляции культурной жизни:

- а) повышение культурного уровня персонала фирмы и в связи с этим повышение ее рентабельности;
- б) общественный престиж и признание;
- в) расширение деловой и социальной активности фирмы;
- г) содействие процветанию искусств, обогащение духовной жизни общества.

Зависимость системы регуляции культуры от политического механизма общества. роль меценатства, фондов, конкурсов, междуна-

родных клубов в регуляции культурной деятельности общества. Зарубежные фонды и их программы представления грантов.

Тема 7. Предпринимательство и культура. Из истории предпринимательства в сфере культуры. Возрастание роли предпринимательства в регуляции культурной деятельности. Бизнес и массовая культура. Бизнес и СМИ. Бизнес и культурная элита. Бизнес и духовные запросы общества.

Субъекты денежного рынка. Технология составления инвестиционных проектов. Инструменты рынка и технологии их применения. Что такое бизнес-план? Индустрия культуры и шоу-бизнес.

Тема 8. Принципы и структура саморегуляции. Принципы саморегуляции культурной деятельности: субординация, координация и состязательность. Структуры саморегуляции культуры. Общественные институты и механизмы регуляции культуры. Учреждения культуры. Институциональное обеспечение художественной культуры. Институты науки в разных обществах. Многофункциональность социальных институтов. Соотношение и взаимодействие государства, рынка и системы образования в поддержании культуры. Праздник как институт культуры.

Тема 9. Менеджмент в социокультурной сфере. Социокультурная сфера новой России. Социокультурное обновление и сохранение самобытности. Проблемы толерантности. Коммерциализация социокультурных услуг. Менеджмент образования. Специфика системы управления в образовательных учреждениях. Библиотечный менеджмент. Изучение читательских интересов и потребностей. Менеджмент экскурсионной и туристической деятельности.

Плюрализм социокультурных процессов и обустройство современной России.

Список литературы

- Байда Е.* Основы менеджмента. Екатеринбург, 1988.
Веснин В. Р. Основы менеджмента. М., 1997.
Где взять деньги? Екатеринбург, 2000.
Даринг П. Хотите стать коммерсантом? М., 1994.
Дискин И. Е. Культура: Стратегия социально-экономического развития. М., 1990.
Ерасов Б. Е. Социальная культурология. М., 1997.
История менеджмента. М., 1997.
Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. Минск, 2000.

Кириллов А. Д., Кириллова Н. Б. Урал социокультурный. Екатеринбург, 2000.

Красовицкая Т. Ю. Власть и культура: исторический опыт организации государственного руководства. М., 1992.

Куценко В. А. Культура: Испытание рынком // Соц.-полит. науки. 1991. № 12.

Основы маркетинга / Под ред. Н. Т. Саврукова и др. СПб., 2000.

Социодинамика культуры: социокультурная дифференциация. М., 1993. Вып. 3.

Экономика культуры: проблемы теории и практики. М., 1997.

Л. И. Калинина

СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ

Цель курса: сформировать представление о бытии костюма в контексте культуры XX в., об изменении внешнего облика человека в эпоху глобальных перемен.

Задачи курса:

1. Изучить историю костюма XX в. на примере модных домов и творчества отдельных дизайнеров.

2. Рассмотреть факторы социокультурного значения, действовавшие на инновации в области костюма.

3. Исследовать образную структуру моды.

Курс рассчитан на 2 семестра для студентов специализации «ДПИ. Дизайн костюма».

Тематический план

1. Эдварианский стиль – связующее звено между столетиями (2 ч).
2. Интеграция культур и интерес к экзотике накануне Первой мировой войны (2 ч).

3. Рациональный дух 20-х гг. (2 ч).

4. Развитие костюма в атмосфере Великой депрессии (2 ч).

5. 1940-е гг.: от войны к миру (2 ч).

6. Дифференциация в костюме в 1950-е гг. (2 ч).

7. Тенденции 1960-х гг. и рынок готовой одежды (2 ч).

8. 1970-е гг.: старые и новые ценности моды (2 ч).

9. Тенденции 1980–1990-х гг. (2 ч).

Объем курса – 66 ч. Форма отчетности – устный экзамен.

Тема 1. Эдварианский стиль – связующее звено между столетиями. Оформление во второй половине XIX в. направлений, определивших развитие костюма в следующем столетии. Деятельность кутюрье во Франции и Англии. Появление модных домов. Возникновение массового производства одежды и зарождение направления *Pret-a-Porter*. Международный характер моды. Тайер – вид одежды, определивший курс на формирование новых стандартов на фоне движения за эмансипацию женщин. Корсет как основа формы костюма. Новые средства продвижения торговли. Искусство как источник вдохновения. Коллекция Дусе.

Тема 2. Интеграция культур и интерес к экзотике накануне Первой мировой войны. Качественное изменение стиля жизни в 1910-е гг. Влияние на костюм массовых зрелищ – от спортивных состязаний до театральных постановок. Усиление знаковости в костюме накануне войны. Новые тенденции в одежде и стили, разрабатываемые модными домами. Неподвластные времени творения Мариано Фортуни. Габриэль Шанель как родоначальник стиля «кэжуэл». Инновации Пуаре: оформление предметной среды как направление влияния на общественный вкус. Иллюстраторы моды. Танец и спорт как отражение динамики жизни и источник новых тенденций в костюме.

Тема 3. Рациональный дух 20-х гг. Геометрические тенденции в искусстве и костюме. Изменение образа жизни женщины. Молодость – новый модный стандарт. Стиль *a la garcon*. «Картинные» платья и великолепие вечерних нарядов. Гламурное направление в одежде из трикотажа от Эльзы Скьяпарелли. Нью-Йорк – международный центр торговли модной одеждой. Первые американские кутюрье. Взаимовлияние моды в костюме и кинематографа.

Тема 4. Развитие костюма в атмосфере Великой депрессии. Обеспечение роста производства в новых экономических условиях. Стремление к упрощению – основная тенденция для повседневного платья. Творчество знаменитых кутюрье. Инновации, способствовавшие развитию *Pret-a-Porter*. Мода и кинематограф: два направления влияния. Усиление знаковости в костюме накануне Второй мировой войны: изменение силуэта и множественность стилей.

Тема 5. 1940-е гг.: от войны к миру. Программа *Utility*. Разрушающее и мобилизующее воздействие войны на творчество. Стремление к изменению знаковой среды после войны. «Театр моды» в Лувре и *New Look* от Диора.

Тема 6. Дифференциация в костюме в 1950-е гг. Противоречия в социокультурной обстановке. «Разбитое» поколение. Молодежь как новая группа потребителей. Развитие промышленности. Синетика как источник вдохновения. Париж: утрата авторитета. Возникновение национальных центров моды. Начало демонстраций в Париже коллекций *Pret-a-Porter* и продажи моделей кутюрье в их собственных бутиках. *Petite Couture* и возникновение бутиков для молодежи. Знаковость молодежных стилей.

Тема 7. Тенденции 1960-х гг. и рынок готовой одежды. События, определившие направления моды. Новые ценности: независимость, индивидуальность, безответственность. Новый взгляд на известные материалы. Мир пластика и эластика. Дизайнеры готовой одежды. Отмена сезонов – утверждение приоритета тенденций. Тотальная англоманья. Сдержанность Америки. Панорама кутюра от «киберстиля» до стиля «хиппи». Влияние на моду кино и телевидения.

Тема 8. 1970-е гг.: старые и новые ценности моды. Экономические трудности и снижение качества жизни. Новые тенденции: экологический стиль, «дешевый шик», ретро. Падение авторитета кутюра, разнообразие стилевых направлений в производстве готовой одежды. Придание статуса высокой моды стилю «панк» и революционные идеи Зандры Роудс. Объемный плечевой пояс от Кензо Токады и его конкуренция с Соней Рикфель в области трикотажа. Новое поколение итальянских дизайнеров. Влияние на моду звезд кино и рок-музыки. Плеяда американских модельеров.

Тема 9. Тенденции 1980–1990-х гг. Суперженщина: лидер в бизнесе и агрессор. Сериалы на ТВ как источник новых идей. Коммерческие разработки стиля «панк» – толчок к развитию текстиля. Выцветшие джинсы. Уличные стили. Влияние на моду принцессы Дианы. Атлетическая инициатива. Новое воплощение высокой моды. Страх будущего. Высокие технологии и вопросы экологии. Распыление рынка. Интернационализм.

Список литературы

- Дзеконьска-Козловска И.* История моды XX века. М., 1977.
Которн Н. История моды в XX веке. М., 1998.
Пармон Ф. М. Европейский костюм: Стили и мода. М., 1982.
Он же. Костюм XX века: Одежда, обувь, аксессуары. М., 1995.

Он же. Эстетика форм и конструкций костюма: (В историческом аспекте). М., 1982.

Boucher F. A history of costume in West. L., 1987.

Kennett F. Fashion: the collector's book of twentieth century. N. Y., 1983.

Peacock J. 20th century fashion. N. Y., 1997.

В. В. Осетров

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Несмотря на то, что культурология как самостоятельная научная дисциплина оформилась во второй половине XX столетия, она имеет собственную историю, поскольку культура издавна являлась предметом пристального внимания представителей различных дисциплин. Всякая наука в процессе оформления своего суверенного бытия осмысляет собственные истоки, для полноценного и всестороннего изучения современной культурологии необходимо изучение истории ее формирования. Именно этой стратегической задачей обуславливается необходимость данного курса для студентов, обучающихся по специальности «культурология».

Целью данного курса является изучение концептуального многообразия культурологических идей, сформировавшихся с различных теоретико-методологических позиций, изучение логики культурологического знания, выявление эвристического потенциала культурологических концепций. Одной из задач данного курса является целенаправленная работа студентов с оригинальными текстами.

Курс состоит из двух частей. Первая посвящена истории западноевропейской, вторая – отечественной культурологической мысли.

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Тематический план

1. Истоки культурологии как науки. История культурологии (2 ч).
2. Предыстория культурологии (6 ч).
3. Философские основания культурологии (2 ч).
4. Этнографическо-антропологические основания культурологии (2 ч).
5. Западная культурология XX в. Антропологическая традиция (2 ч).
6. Западная культурология XX в. Психологическая традиция (2 ч).

7. Западная культурология XX в. Философская традиция (2 ч).
8. Западная культурология XX в. Религиозно-этническая традиция (2 ч).
9. Западная культурология XX в. Социологическая традиция (2 ч).
10. Западная культурология XX в. Историческая традиция (2 ч).
11. Западная культурология XX в. Мистическо-мифологическая традиция (2 ч).

Объем курса – 26 ч. Форма отчетности – экзамен по единому курсу.

Вводная лекция. Истоки культурологии как науки. История культурологии. Кризис идеи европоцентризма и осознание необходимости объективного изучения всего многообразия культур. Общее состояние гуманитарного знания и влияние на него естественнонаучных методов исследования в XIX в. Вклад антропологии, этнографии, демографии, истории, социологии, филологии и других наук в становление культурологии как науки. Претензии культурологии на объективизм. История культурологии как учебная дисциплина, западная и отечественная культурология. Различные подходы к выделению основных направлений, школ и концепций в культурологии.

Тема 1. Предыстория культурологии. Изучение культуры и понятия «культура» от древности до эпохи Возрождения. Античные представления о культуре: *cultura* и *paideia* (Катон, Цицерон, Платон, Аристотель). Средневековые представления о культуре (Блаженный Августин), влияние христианства на понимание места и роли культуры: культура как долг и культура как грех. Экзегетика. Эпоха Возрождения и приоритет творческой деятельности человека (Леонардо Бруни, Эразм Роттердамский).

Тема 2. Предыстория культурологии. Представления о «культуре» в Новое время. Осознание феномена культуры и его рациональное прочтение Ф. Бэконом, Т. Гоббсом и Дж. Локком. Европейское Просвещение: проблемы философии истории, культуры и цивилизации. Естественное право и общественный договор, линия Вольтер – Кондорсе и Ж.-Ж. Руссо. «Новая наука» Дж. Вико – наука об историческом мире культуры. «Идеи к философии истории человечества» И. Г. Гердера, своеобразный итог философии истории XVIII в., целостная философия культуры национального своеобразия. Теория народной поэзии Гердера и ее влияние на европейский романтизм («Буря и натиск»).

Тема 3. Предыстория культурологии. Традиции изучения культуры в Германии. Немецкая классическая философия и изучение культуры. «Критика способности суждения» И. Канта: культура как последняя цель природы в отношении человека. «Культура воспитания» и «культура умений». Человек как культурное (моральное) существо. Эстетизация культуры Ф. Шиллером (игра – освобождение от реальности, эстетическая видимость) и Ф. Шеллингом («Философия искусства»). Философия культуры Г. Ф. Гегеля. Влияние идей Гегеля на В. Гумбольта: язык как форма выражения национального духа. Марксистская трактовка проблем культуры: необходимость преодоления отчужденности человека; культура – сфера практической деятельности человека.

Тема 4. Философские основания культурологии. Позитивистские основания культурологии. О. Конт о трех стадиях общественного развития: теологической, метафизической и позитивной. Применение И. Тэнном методов социологии и позитивистских идей О. Конта в культурологии и искусствоведении. Искусство как социальный феномен и обобщение «основного характера» эпохи. Причинно-следственная обусловленность мира и отражающего его художника.

Неокантианские основания культурологии.

В. Виндельбанд и Г. Риккерт – разделение наук о природе и наук о культуре (духе). Выделение ценностей (истины, красоты, блага и святости) как внеисторических, «надбытийных» принципов, на которых основывается человеческое существование.

Иррационализм в культурологии («философия жизни»).

Эстетизм и иррационализм А. Шопенгауэра. Культура как способ религиозно-этического преодоления жизни. Развитие Ф. Ницше идей иррационализма. Культура как следствие счастья, а счастье как результат страдания. «Рождение трагедии из духа музыки или эллинизм и пессимизм» Ницше – гимн греческой культуре. Неприятие фигуры Сократа и апология аристократизма. Роль трагедии в становлении культуры. «Утренняя заря» и «Антихристианин».

В. Дильтей. Разработка принципов герменевтики как «искусства истолкования письменных текстов». Г. Зиммель о культурных формах и «трагедии культуры».

Тема 5. Этнографическо-антропологические основания культурологии. Материализм Л. Г. Моргана, «дикость», «варварство» и «цивилизация» в истории человечества. Эволюционизм Э. Б. Тайлора,

культура как процесс непрерывного поступательного развития и превращения продуктов человеческой мысли и труда из менее совершенных в более совершенные. «Золотая ветвь» Д. Д. Фрейзера. Ф. Боас – основатель школы исторической этнологии. Приоритет полевых исследований в противовес спекулятивным теоретическим обобщениям. М. Мид – ученица и продолжательница научных принципов Ф. Боаса.

Тема 6. Западная культурология XX в. Антропологическая традиция. Американская (Л. Уайт, А. Кребер, Д. Мердок, Д. Фейблман) и британская (Б. Малиновский, А. Радклиф-Браун, Э. Эванс-Причард) антропологические школы – культурная и социальная антропология. Дискуссия о выделении науки о культуре: «культурология» Уайта, «метаантропология» Бидни и «наука о культуре» Фейблмана. Концепции эволюции культуры (неоэволюционизм Л. Уайта). Фундаментальные характеристики культуры Дж. Мердока. Идеальные модели культурных типов Дж. Фейблмана.

Тема 7. Западная культурология XX в. Психологическая традиция. Культурно-исторический метод и физиологическая психология В. Вундта. О. Вейнингер: жертвенность «объективной» культуры, и культовый характер «субъективной» психической культуры. Фрейдизм и психоанализ. Биологическая обусловленность культуры. Материализм и атеизм З. Фрейда. Культура как механизм подавления внутреннего мира индивидов, подавление природных страстей. Религия – «особая форма коллективного невроза». Критика К. Г. Юнгом «пансексуализма» Фрейда. Культурные архетипы и коллективное бессознательное. К. Хорни и Э. Фромм. Социальная психокulturология. «Одномерный» человек и «одномерная» культура современного общества. Г. Маркузе.

Тема 8. Западная культурология XX в. Философская традиция. Продолжение традиций «философии жизни» в «Закате Европы» О. Шпенглера. Отрицание единства исторического процесса, полицентризм. «Гениальная органология» (Трельч) Шпенглера.

Символизм Кассирера – попытка преодолеть кризис неокантианства за счет выхода в новое, культурологическое проблемное поле. Миф как важнейший объединительный элемент культуры, иллюзорность мифа.

Структурализм и постструктурализм. Семиотический подход. Культура как язык, культурные изменения как обмен сообщениями. К. Леви-Строс и Р. Барт. Культурообразующая роль мифа.

Феноменология и экзистенциализм. «Жизненный мир» Э. Гуссерля. «Язык – дом бытия», метод «деструкции» М. Хайдеггера. Необходимость преодоления метафизического взгляда на мир. Герменевтический метод. Х.-Г. Гаддамер и П. Рикер.

Тема 9. Западная культурология XX в. Религиозно-этическая традиция. Собственно этические представления о культуре. Оптимизм А. Швейцера. Протестантские доктрины культуры. Универсализм П. Тиллиха и «демифологизация» Р. Бульмана. Творческий характер человека современности, человека эпохи «безрелигиозного христианства» в работах Д. Бонхеффера. Проблема соединения культуры и Христа у братьев Ричарда и Райнхольда Нибур. Католическая доктрина культуры. Католический экзистенциализм (неосократизм) Г. Марселя. Противоречивость, дегуманизация современного общества. Требования христианизации всех областей духовной жизни и интегральный гуманизм в работах Ж. Маритена. Тейяр де Шарден о христогенезе и ноосфере. Православная доктрина культуры. Влияние русской эмиграции на развитие экуменизма и религиозной мысли Европы и Америки. О. Г. Флоровский и С. Булгаков, Н. Бердяев и Л. Карсавин. О. Серафим (Роуз) о судьбе культуры и православия в XXI в.

Ф. Розенцвейг и М. Бубер. Проблема веры и неверия, диалог культур и диалог людей.

Тема 10. Западная культурология XX в. Социологическая традиция. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. Идеациональная, идеалистическая и чувственная культуры. Классическая работа М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Понимание культуры и цивилизации в творчестве А. Вебера. Кризис европейской культуры. Х. Мак-Люэн: коммуникационная теория развития исторических эпох. Идея «глобальной деревни».

Тема 11. Западная культурология XX в. Историческая традиция. «Новая историческая школа» во Франции. Влияние психоанализа на разработку понятия «ментальность». Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, Л. Февр и М. Блок. Философия истории Й. Хейзинги и К. Ясперса, игровая культура и осевое время. А. Тойнби: развитие культуры как ответ на «вызов истории».

Тема 12. Западная культурология XX в. Мистическо-мифологическая традиция. Традиционализм Р.Генона. Критика оккультизма, разочарование в западной культуре и преклонение перед Востоком.

Понятие крипторелигиозности в философии М. Элиаде. Исследование мифа и религии. Критика христианства. Западноевропейская увлеченность собственной историей как свидетельство кризисного состояния общества. Консервативно-революционный мифологизм Ю. Эвола. Неоконсерватизм «новых правых».

Список литературы

Антология исследований культуры. Т. 1: Интерпретации культуры. СПб., 1997.

Барт Р. Мифология. М., 1996.

Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.

Вико Дж. Основания новой науки о природе наций. М., 1994.

Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995.

Губман Б. Л. Западная философия культуры XX века. Тверь, 1997.

Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // *Вопр. философии.* 1991. № 2–3.

Культурология XX век: Антология. М., 1995.

Левин-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.

Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.

Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.

Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.

Постмодернизм и культура. М., 1991.

Проблема человека в западной философии. М., 1988.

Сумерки богов. М., 1989.

Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.

Тойнби А. Дж. Постигание истории. М., 1991.

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1991.

Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.

Христос и культура. М., 1996.

Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1993.

Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. Т. 1–2.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

В. В. Осетров

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Тематический план

1. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Историческая традиция (2 ч).

2. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Философская традиция (2 ч).

3. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Религиозно-философская традиция (2 ч).

4. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Литературно-мистическая традиция (2 ч).

5. Отечественная культурология XX в. (2 ч).

Объем курса – 10 ч. Форма отчетности – зачет.

Тема 1. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Историческая традиция. Критика многовекового развития русской культуры в «Философических письмах» П. Я. Чаадаева и реакция русского общества на них.

Славянофилы и западники. Антиномия «иранство» – «кушитство» А. С. Хомякова («Семирамида»). Христианско-либеральная культурологическая концепция К. Д. Кавелина. А. И. Герцен о внутреннем антагонизме русской культуры.

Варианты типологии культур в «Наблюдениях над исторической жизнью народов» С. М. Соловьева.

Концепция «культурно-исторических» типов Н. Я. Данилевского. Циклизм развития культур. Четыре сферы культурной деятельности: религиозная, собственно культурная, политическая и социально-экономическая.

«Византизм» К. Н. Леонтьева. Развитие европейской культуры по пути губительной уравнительности и «смесительной» упрощенности.

Марксизм в России XIX в. Исторические и эстетические воззрения Г. В. Плеханова.

Культурологические взгляды Л. П. Карсавина. Культура как особая симфоническая личность. Два принципа развития культуры: всеединство (статика) и триединство потенциальности – становление актуальности (динамика).

Тема 2. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Философская традиция. В. С. Соловьев о природе красоты и роли искусства. Идеи Истины, Добра и Красоты и их раскрытие в природном, материальном мире. Историческое развитие через религиозное. Богочеловечество и всеединство в понимании Соловьева. Пессимизм последних лет.

Исследования фундаментальных проблем культуры представителями русского позитивизма и эмпириокритицизма: культура и природа, принципы целостности культурных типов, типология культурно-исторических общностей, проблемы искусства, религии и морали и т. п. Организационная теория культуры А. А. Богданова, культура как творчество в эмпириосимволизме П. С. Юшкевича, эврология П. К. Энгельмейера (всеобщая теория творчества).

Понимание культуры как творчества языка в лингвистической теории искусства (харьковская школа последователей А. А. Потемби: Д. Н. Овсяннико-Куликовский, В. И. Харциев, Б. А. Лезин и др.).

Философия творчества Н. А. Бердяева. Культура и цивилизация. Октябрь как неизбежный результат развития русской культуры.

«Аморализм» Л. Шестова. «Экзистенциалист до экзистенциализма». Афины и Иерусалим как две культурных парадигмы. Процесс творчества – переход от одной неудачи к другой.

Тема 3. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Религиозно-философская традиция. Священник П. Флоренский: разрыв с существующей культурной традицией, требование покончить с «игмом возрожденческой цивилизации». Принцип противопоставления. Близость к символистам.

И. А. Ильин о христианской культуре и бесплодии атеистической культуры. Проблема веры как акт личного выбора и пути национальной культуры.

С. Н. Булгаков о возможных путях становления христианской культуры. О. Г. Флоровский о вере и культуре.

Тема 4. Отечественная культурология конца XIX – начала XX в. Литературно-мистическая традиция. В. Г. Белинский и Н. Г. Чернышевский о русской культуре. Значение и место литературы в истории культуры России.

Особое место Ф. М. Достоевского. Религиозно-этические и эстетические взгляды Л. Н. Толстого.

В. В. Розанов о развитии культуры от простого к сложному: сложность явления – символ жизни, простота – символ умирания. «Женственность» русской культуры. Роль литературы в развитии культуры страны (Пушкин и Гоголь). Ответственность русской литературы.

А. Белый о мистическом характере культуры. Кризис русской и всей европейской культуры. Символизм Белого и символизм культуры в понимании Белого.

В. Иванов: символизм и религиозное творчество, проблемы мифотворчества и искусства.

Тема 5. Отечественная культурология XX в. Ницшеанство 20-х гг. Горький о культуре как «организованном разумом насилии над зоологическими инстинктами людей». Евразийство русского зарубежья: Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский.

Подходы в исследовании культуры в нашей стране: аксиологический (Г. Г. Карпов, А. А. Зворыкин, Г. П. Францев), лично-деятельностный (Л. Н. Коган, В. М. Межуев, А. И. Арнольдов) и коллективно-деятельностный (М. С. Каган, Э. С. Маркарян, В. Е. Давидович), семиотический (Ю. М. Лотман, Б. А. Топоров, В. Н. Успенский), морфологический (Э. А. Орлова), диалоговый (М. М. Бахтин, В. С. Библер), социодинамический (И. В. Кондаков).

Оригинальные исследования мировой и отечественной культуры в рамках психологии (Л. С. Выготский), истории (Н. И. Конрад, А. Я. Гуревич, Л. Н. Гумилев), филологии (Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев). Место и роль Г. Д. Гачева в отечественной культурологии.

Список литературы

- Белый А.* Символизм как миропонимание. М., 1994.
- Бердяев Н. А.* Смысл творчества. Мирозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994.
- Данилевский Н. Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. СПб., 1995.
- Иванов В. И.* Родное и вселенское. М., 1994.
- Ильин И. А.* Путь духовного обновления. Основы христианской культуры. Кризис безбожия // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 1.
- Он же.* Сущность и своеобразие русской культуры // Москва. 1996. № 1–12.
- Кавелин К. Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989.
- Каган М. С.* Философия культуры. СПб., 1996.
- Он же.* Человеческая деятельность: Опыт системного анализа. М., 1974.

ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСОВ

- Карсавин Л. П.* Философия истории. СПб., 1993.
Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
Коган Л. Н. Теория культуры. Екатеринбург, 1993.
Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры: (Теоретический очерк). М., 1994.
Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. Записки отшельника: Письма к В. С. Соловьеву // Леонтьев К. Н. Избранное. М., 1993.
Овсянко-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы. М., 1989. Т. 1–2.
Розанов В. В. Сочинения: В 2 т. М., 1990.
Соловьев В. С. Оправдание добра. Красота в природе. Общий смысл искусства // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1990.
Хомяков А. С. Работы по историософии // Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 1.
Чаадаев П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989.

Дополнительная литература

- Бердяев Н. А.* Константин Леонтьев: (Очерк из истории религиозной мысли) // Н. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. Ч. 1.
Емельянов Б. В., Новиков А. И. Русская философия серебряного века. Екатеринбург, 1995.
Костецкий В. В. Человек в экстазе: Опыт философского познания. Тюмень, 1996.
Никитина Н. Н. Философия культуры русского позитивизма начала века. М., 1996.
Россия и Запад в отечественной публицистике XIX в.: Хрестоматия / Сост. Н. С. Смолкина: В 2 т. М., 1995.
Славянофильство и современность: Сб. ст. СПб., 1994.
Цимбаев Н. И. Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., 1986.

А. В. Медведев

БИБЛИЯ КАК ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ

Спецкурс предназначен для студентов факультета искусствоведения и культурологии в рамках специализации «религиоведение».

Стратегической целью спецкурса является формирование у студентов целостного представления о Библии, в рамках которого выделяются религиоведческий, исторический, философский и эстетический аспекты.

Необходимость спецкурса определяется тем, что, во-первых, в общем курсе «История религии» невозможно полное знакомство с «книгой книг». Во-вторых, представляется важным сформировать собственно культурологический подход к изучению Библии, ибо последнее не может быть ограничено восприятием Библии исключительно в границах веры. В-третьих, следует всячески стимулировать самостоятельное, творческое восприятие и изучение студентами содержания Библии.

Тематический план

1. Вводная лекция (2 ч).
 2. Структура Библии. Происхождение библейских книг (2 ч).
 3. Библия как исторический документ. Библейская история (3 ч).
 4. Библия – священная книга. Библейская картина мира и человека (3 ч).
 5. Библия как памятник философии. Философское и нравственное учение Библии (3 ч).
 6. Библия как эстетико-художественный феномен (4 ч).
 7. Библия и современная культура (коллоквиум) (2 ч).
- Объем курса – 19 ч. Форма отчетности – защита рефератов.

Тема 1. Структура Библии. Происхождение библейских книг. Библия – собрание разных книг. Ветхий и Новый заветы. Состав Ветхого завета. Танах: Тора, Пророки, Писания.

Происхождение книг Ветхого завета. Тора. Яхвист, Элохист, Второзаконие, Жреческий кодекс. Контаминационный характер Библии.

Книги Царств и Хроник. Пророческие книги. Время деятельности пророков. Большие и малые пророки.

Происхождение книг Писания. Эпоха эллинизма. Проблема взаимодействия эллинской и древневосточных культур.

Первая попытка канонизации Торы: реформа царя Иосии. Деятельность Ездры и Неемии. Установление масоретского канона.

Библия и культура стран Древнего Востока. «Эпос о Гильгамеше» и библейские книги. «Вавилонская теодицея» и Книга Иова. «Книга мертвых» и Библия. Агада и Библия.

Септуагинта: история перевода и состав. Канонические и неканонические книги. Вульгата, история перевода и канонизация. Переводы Библии на европейские языки.

Новый завет: состав и происхождение. Новый завет и возникновение христианства. Евангелия и кумранские рукописи. Синоптические евангелия. Евангелие от Иоанна. Хронология книг Нового завета. Откровение Иоанна Богослова – ранняя книга Нового завета. Новый завет и апокрифы. Канонизация Нового завета.

Проблема авторства книг Библии. Язык Библии: еврейский, арамейский, греческий (койне).

Проблема единства и цельности Библии.

История переводов Библии на русский язык. Синодальная Библия. Современные переводы и проблема перевода библейских книг.

История библеистики. Библия как предмет научного анализа. Аллегорический и буквальный методы. «История форм». Современная эгзегетика.

Тема 2. Библия как исторический документ. Библейская история. Проблемы истории в Библии. Археология и Библия. Миф, сказание и легенда как исторические источники. Отражение в Библии истории древнееврейских племен. Пятикнижие и история. Происхождение мира и человека. Рай и грехопадение. Каин и Авель. Сказания о Ное и Вавилонской башне. История праотцов. Авраам и Исаак. Иаков и его дети. Сказание об Иосифе. Египетское рабство. История и судьба Моисея: рождение, избрание. Исход из Египта. Обретение закона.

Исторические книги Ветхого завета. Книга Иисуса Навина – повествование об экспансии древнееврейских племен на территорию Палестины. Захват городов, распределение земли.

Эпоха судей. Возникновение государства. Пророк Самуил и царь Саул. Помазание Давида. Саул и Давид. Царствование Давида. Эпоха Соломона. Строительство храма.

Ветхий завет о социальной структуре, формах землепользования, обрядах и традициях древнееврейского государства. Рабы и свободные. Перераспределение земель. Социальная несправедливость. Установление празднования юбилейного года.

Эпоха распада государства. Гибель Израиля. Реформа царя Иосии. Пророческое движение. Книги пророков: до Вавилонского плена, периода Вавилонского плена, после пленный период. Различия общественной миссии пророков в разные исторические периоды.

Гибель Иудеи. Вавилонский плен. Возвращение на родину. Деятельность Ездры и Неемии. Государство Второго храма. Иудея под гнетом Птолемея и Селевкидов. Правление Антиоха IV Епифана. Разрушение Иерусалимского храма.

Восстание Матаффии. Иуда Маккавей. Захват Иерусалима и освящение храма. Праздник ханукка. Ионафан и Симон. Время Асмонея.

Ветхий завет – история иудаизма. Следы языческих верований. Религия Моисея. Установление декалога. Ритуалы и праздники. Обрезание. Регламентация пищи. Шабуот. Суккот. Пасха. Жертвоприношение. Алтарь. Ковчег завета. Священство. Левиты. Ритуальная чистота. Назорейство.

Реформа царя Иосии – централизация культа Яхве. Установление монотеизма. Эпоха пророков. Пророк – посланник Бога. Концепция утешения. Идея богоизбранничества – форма утешения. Религиозные идеи государства Второго храма. Образ мессии. Эсхатологические учения.

Новый завет как исторический документ. Проблема историчности Иисуса Христа. Мифологическая школа. Основные аргументы: миф о Христе – вариант античных мифов; Христос – очеловечивание божества; отсутствие упоминаний о Христе у нехристианских писателей. Мифологическая школа и современность: кашмирская и японская легенды.

Историческая школа. Достоверность Евангелий как исторических свидетельств. Свидетельства историков: Плиний Младший, Тацит, Светоний, Лукиан, Цельс, Иосиф Флавий.

Новый завет и христианская литература. Особенности жанров. Писания мужей апостольских. «Пастырь Ермы», «Послание Варна-

вы», «Дидахе»: этическое учение и литургическо-канонические нормы. Ранние христианские писания и Новый завет. Время создания Евангелий. Синоптическая проблема.

Необходимость Иисуса Христа. Евангелие о земной жизни Христа. Рождение. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Крещение и начало проповеднической деятельности. Первые ученики. Учение Иисуса. Чудеса и способы лечения. Тайная вечеря. Предательство Иуды. Суд. Понтий Пилат и Христос. Голгофа. Смерть и Воскресение.

«Деяния святых апостолов» и «Послания апостолов» как исторические документы об истории первоначальных христианских общин. Их особенности. Иудеи и эллины. Проблема иудеохристианства. Обычаи и структура христианских общин. Начало миссионерской деятельности. Апостолы Павел и Петр. Реформаторская деятельность. Становление раннехристианской идеологии.

«Откровение Иоанна Богослова» как исторический документ. Библия и современная историческая наука.

Тема 3. Библия – священная книга. Библейская картина мира и человека. Религия откровения и «священные книги». Библия – предмет теологии и религиозно-философской медитации. Библия и экзегетика.

Проблема монотеизма. Рудименты политеизма. Энотеизм Ветхого завета. Следы политеизма в Новом завете. Бог и дьявол. Дьявол в Ветхом завете. Вера в дьявола и Новый завет.

Библейская картина мира и человека. Основные принципы библейского мировоззрения. Концепция творения. Творение как процесс. Разночтения первой и второй глав Бытия. Грехопадение и наказание. Первородный грех. Свобода воли. Идея завета. Завет с Ноем и с Авраамом. Завет с Моисеем. Декалог. Две части Декалога. Идея спасения. Образ мессии в пророческих книгах. Иисус Христос – мессия Нового завета. Вера в Иисуса как необходимое условие спасения.

Библейская концепция исторического развития. Провиденциализм и мессианство. Эсхатология. Хилиазм. Образ будущего в «Откровении Иоанна Богослова». Дуалистический характер библейской картины мира и человека. Мир земной и мир небесный. Тело и душа. Дух. Человек – связующее звено двух миров. Надежда, любовь, милосердие, послушание, покаяние – основные добродетели и этические установки.

Иудаизм и христианство. Ветхий и Новый заветы: различия в понимании Бога, человека и их связи.

Тема 4. Библия как памятник философии. Философское и нравственное учение Библии. Проблема библейской философии. Свообразие философского мышления в Библии. Мудрец и философ. Монологизм и диалогизм философии в Библии. Философские книги Библии. Книга Екклесиаста. Вопрос смысла истории и бытия человека. Все возвращается на круги своя. Противоречивость знания. Во всякой мудрости много печали. Жизнь и смерть. Всеу свое время. Бытие и труд. Одиночество и коллективизм. Проблема справедливости. Скептицизм Екклесиаста.

Книга Притчей Соломона. Время создания, структура, особенности жанра. Образ Премудрости. Мудрость и глупость – различный образ жизни и поведения. Притчи – изречения, наставления.

Книга Премудрости Соломона. История возникновения. Основные идеи. Сохранение чистоты и веры в бога Яхве. Учение о бессмертии и потусторонней жизни.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Время создания. Основная идея – соблюдение закона Моисея. Нравственные поучения. Эллинизм и иудейская культура. Книга Товита. Основное содержание. Милосердие, нравственные наставления.

Проблемы нравственности в Ветхом и Новом заветах. Декалог и Нагорная проповедь. Новые принципы морали. Любовь – определяющий принцип человеческого общежития.

«Око за око» и «не противься злему». «Ненавидь врага твоего» и «любите врагов ваших». «Твори милостыню в тайне». «Не судите, да не судимы будете». Проблема совершенства, будьте совершенны, «как совершенен Отец ваш Небесный».

Проблемы нравственности в посланиях апостолов. Философские идеи Откровения Иоанна Богослова.

Вина и наказание. Пятикнижие, Книги пророков и Книга Иова – варианты решения проблемы вины и ответственности. Пятикнижие – идея первородного греха; Книги пророков – личная ответственность за деяния; Книга Иова – проблема невинного страдальца.

Нравственное и дидактическое значение Библии.

Библия и история философии. Библия и русская философская мысль.

Тема 5. Библия как эстетико-художественный феномен. Три аспекта анализа Библии как произведения эстетического сознания. Эстетика Библии. Творение как эстетический принцип. Бог – демиург. Божественная природа художественного таланта. Отражение в Библии эстетического сознания Древнего Востока. Проблема гармонии. Свет как эстетическая категория. Красота сотворенного Богом мира – аргумент бытия. Особенности образности в Библии. Проблема психологизма. Ветхий и Новый заветы как части эстетической диалогии. Ветхий завет – художественная концепция мира, взятого с точки зрения Творения. Новый завет – художественная концепция мира, взятого с точки зрения Судного дня.

Ветхий завет о Боге и человеке как пространственно разделенных субъектах.

Герой Ветхого завета – направленность деятельности «вовне»: Давид и Голиаф, Самсон и филистимляне, Юдифь и Олоферн. Герой Нового завета – направленность деятельности «вовнутрь»: Мария Магдалина – путь от блудницы к святой. «Вложи меч в ножны».

Жанры Библии: миф, легенда, сказание, притча как структурные элементы Библии. Притчи Ветхого завета. Притчи Нового завета, их философский характер.

Трагическое в Библии. Иеффай и его дочь. Самсон – пример самопожертвования. Давид и Урия. Комическое в Библии. Смех притч. Статья «притчей во языцах». Своеобразие комического в Библии.

Художественные книги Библии. Книги Руфи, Товита, Эсфири – образцы бытовой и героической повестей. Оптимизм и жизнелюбие библейских героев.

Книги пророков как художественные произведения. Особенности языка и метафорики пророческих книг.

Песнь песней Соломона – образец любовной, эротической поэзии древневосточной литературы. Метафорика и стилистика.

Псалтирь как художественное произведение. Псалом – жанр храмового пения. Псалом как форма личностного обращения человека к Богу. Жанры Псалтири: плач, мольба, просьба, исторический обзор, философско-медитативная лирика. Психологизм Псалтири. Единство мировосприятия.

Своеобразие новозаветных книг, особенности жанров.

Библия в истории искусства. Художественное переложение библейских сюжетов. Библия – «почва» и «арсенал» европейского ис-

кусства. Библия и искусство Средних веков, Возрождения и Нового времени. Библия и современность.

Библейские сюжеты в древнерусском искусстве. Псалтирь и русская поэзия. Образ пророка в русском искусстве. «Песнь песней» в истории искусства. Образ Богородицы. Сюжет об Иисусе Христе в истории искусства. Апокалипсис и искусство.

Библия и виды искусства. Библия и изобразительное искусство. Библия и музыка. Библейские сюжеты в театре и в кино.

Список литературы¹

- Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии. М., 1989.
- Беленький М. С.* Мифология и философия Библии. М., 1970.
- Булгаков С.* Апокалипсис Иоанна: (Опыт догматического истолкования). М., 1991.
- Гегель Г. Ф.* Жизнь Иисуса // Гегель Г. Ф. Философия религии: В 2 т. М., 1976. Т. 1.
- Гече Г.* Библейские истории. М., 1988.
- Колосницын В. И., Медведев А. В.* Личность в истории религии. Свердловск, 1991.
- Кривелев И. А.* Библия: историко-критический анализ. М., 1982.
- Ленцман Я. А.* Сравнивая евангелия. М., 1967.
- Медведев А. В.* Библия как эстетический феномен // Осмысление духовной целостности. Екатеринбург, 1992.
- Он же.* Священные книги. Екатеринбург, 1994.
- Мень А.* Ветхозаветные пророки. Л., 1991.
- Он же.* Сын человеческий. М., 1990.
- Рижский М. И.* Библейские пророки и пророчества. М., 1987.
- Он же.* История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978.
- Он же.* Книга Иова: Из истории библейского текста. Новосибирск, 1991.
- Свенцицкая И. С.* Тайные писания ранних христиан. М., 1980.

¹ Список включает литературу на русском языке, которая доступна студентам УрГУ.

ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ XX ВЕКА

Цель данного спецкурса – привлечь внимание к одной из самых сложных проблем музыкальной культуры XX в. – философии музыки.

В задачи спецкурса входит рассмотрение теоретической сущности проблемы, основываясь на трудах философов и музыковедов; анализ различных аспектов избранной проблемы на примерах наиболее выдающихся явлений музыки XX в. (отечественной и западноевропейской); привитие навыков восприятия, осмысления и оценки различных музыкальных стилей современной музыки.

Тематический план

Лекции:

1. Общие проблемы философии музыки – философия бытия, мира, человека (2 ч).
2. Диалектика музыки Д. Шостаковича (2 ч).
3. Проблема пространства и времени в музыке (2 ч).
4. Философская сущность музыки А. Шнитке (2 ч).
5. Философия творчества С. Слонимского (2 ч).
6. Философия музыки Г. Канчели (2 ч).
7. Музыкальный космизм творчества К. Пендерецкого (2 ч).

Семинар: Музыка и философия XX в. Философская художественная литература о музыке и музыкантах (2 ч).

Объем курса – 16 ч. Форма отчетности – зачет.

Тема 1. Общие проблемы философии музыки – философия бытия, мира, человека. Проблема философии музыки в трудах А. Ф. Лосева. Анализ идей книги «Музыка как предмет логики» и статьи «Основной вопрос философии музыки». Лосевское определение музыкального бытия. Мифическая сущность музыки. Лосев о музыкальном пространстве и времени. Музыкальное познание. Логическое и алогическое в музыке. Музыка как особое мироощущение.

Тема 2. Диалектика музыки Д. Шостаковича. Лосевская идея становления в музыке. Конечное – бесконечное. Сравнение музыки и математики. Идея становления в соотнесении с идеями интонационной теории академика Б. В. Асафьева (о музыкальной форме как процессе интонирования).

Идея становления и процессуальности в проекции на симфонизм Д. Шостаковича. Диалектичность музыкального мышления. Конфликтный тип драматургии, поляризация контрастов, амбивалентность. Диалектика интонационного формирования и развития (трактовка сонатной формы и сонатно-симфонического цикла). Принцип «раскручивающейся пружины». Количественное интонационное накопление и качественное переосмысление музыкального материала. Темы-оборотни. Философско-культурологический анализ Четвертой симфонии. Конфликт и его интонационное разрешение в драматургии цикла.

Анализ тематических эскизов как пример формирования материала в процессе созревания композиторского замысла. Прослушивание записи Г. Рождественского – обсуждение с группой.

Тема 3. Проблема пространства и времени в музыке. Пространство и время в концепциях философов и музыковедов.

Идеи А. Лосева о пространстве и времени в музыке. Концепция Г. Орлова в книге «Древо музыки».

Осознание проблемы пространства и времени в музыке с позиций европейского мышления. Пространство и время в музыкальном мышлении человека Востока.

Виды музыкального пространства и их характеристика, соотношение с различными культурно-историческими периодами.

Проекция данной проблематики на творчество современных мастеров отечественной и западноевропейской культуры (О. Мессиаен, В. Лютославский, Д. Лигети, Я. Ксенакис, Р. Шедрин, С. Слонимский, Э. Денисов, С. Губайдулина и др.).

Тема 4. Философская сущность музыки А. Шнитке. Идеи Шнитке о гармонии мира. Пространственно-временные связи в музыке и музыкальной культуре. Совмещение разновременных пластов. Полистилистика как содержательная субстанция. Эмоциональное и рациональное в музыке.

Библейская символика и ее толкование. Проблема веры, единства вероисповеданий.

Анализ данной проблематики на примере Четвертой симфонии. Идея «искривленного» и выпрямленного интонационного пространства, единство и контраст разных тематических пластов, связанных с католическим, протестантским, православным и иудаистским вероисповеданиями.

Драматургия цикла (тема и пятнадцать вариаций – трехфазность, воспроизводящая пятнадцать тайн Богородицы; структура, близкая пассионам). Темброво-звуковая палитра и ее символика, смысловая и динамическая роль хора.

Тема 5. Философия творчества С. Слонимского. Универсализм мышления, временная всеохватность творчества, диалог и полилог культур (Запад – Восток через призму проблем русской культуры). Моцартовский тип мировосприятия, игровые принципы мышления, парадоксальная контрастность в восприятии бытия. Антропоцентризм, внимание к личностному, индивидуально-конкретному. Принцип – от индивидуально-неповторимого ко всеобщему. Общечеловеческая проблематика – социальные противоречия и борения; проблема жизни и смерти, любовь – творчество и др. Художественная система образов и их философская семантика.

Анализ данной проблематики на примере Десятой симфонии «Круги ада» по Данте и других сочинений. Акцент на звуковых реалиях пространства и времени, выраженных в характере музыкального тематизма и его оркестровом оформлении. Концепция симфонии – сквозь призму идей Мандельштама («Разговор о Данте») и учения «Роза мира» Даниила Андреева.

Тема 6. Философия музыки Г. Канчели. Духовный мир Г. Канчели. Обращенность к трагическим сторонам бытия. Исповедальность. Все творчество – «Страна цвета печали» (исключение – киномузыка). Проблема «Художник и время» в творчестве Г. Канчели.

Философия «тишины» в музыке. Музыкальный «язык» тишины. Проблема жизни и смерти. Анализ на примере Литургии для альта и симфонического оркестра «Оплаканный ветром» (памяти Г. Орджоникидзе). А. Шнитке о трех типах пространственно-временных отношений в музыке Т. Канчели.

Тема 7. Музыкальный космизм творчества К. Пендерещкого. К. Пендерещкий как один из наиболее ярких представителей современного музыкального авангарда. Традиции польской культуры и универсализм музыкального бытия композитора. Русская школа Стравинского и др. Внеличностное и личностное в музыке. Идеи космизма («Космогония»). Роль духовных жанров в философском познании мира и человека. Идеи Апокалипсиса в произведениях «Dies irae», «Трен жертвам Хиросимы» и др.

Славянские традиции на примере «Заутрени».

Проблемы пространства и времени в музыке Пендерещкого. Сонористика и ее роль в музыкальных концепциях.

Семинар. Музыка и философия XX в. Философская художественная литература о музыке и музыкантах.

1. Русские философы о музыке (Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Розанов, А. Лосев).

2. Музыка в трудах Х. Ортеги-и-Гассета, Т. Адорно, Г. Гессе.

3. Образ композитора-творца в произведениях Р. Роллана, Т. Манна, Г. Гессе («Жан Кристоф», «Доктор Фаустус», «Степной волк», «Игра в бисер» и др.).

Список литературы

Лосев А. Музыка как предмет логики // Лосев А. Из ранних произведений. М., 1990.

Он же. Основной вопрос философии музыки // Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

Ортега-и-Гассет Х. Musicalia // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Михайлов А. Музыкальная социология: Адорно и после Адорно // Критика современной буржуазной социологии искусства. М., 1978.

Адорно Т. Как устаревают «новая» музыка // Современное буржуазное искусство. М., 1975.

Дмитриева И. Т. Манн о кризисе искусства // Вопр. эстетики. М., 1968. Вып. 8.

Самопознание европейской культуры XX века. М., 1991.

Орлов Г. Дерево музыки. Санкт-Петербург; Вашингтон, 1992.

Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994.

Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996.

Он же. Музыка в мире искусства. СПб., 1996.

Ивашкин А. Кшиштоф Пендерещкий. М., 1983.

Рыцарева М. Композитор С. Слонимский. Л., 1991.

Шахназарова Н. О. О взаимосвязях музыки и философии // Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978.

Шопенгауэр А. О сущности музыки. М., 1919.

О. Л. Девятова

МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Предлагаемая программа спецкурса содержит цикл лекций, освещающих целый ряд проблем культуры серебряного века как таковой и в ее проекции на современность. В задачи курса входит анализ сложной, антиномичной, исполненной контрастов и подчас парадоксальных противоречий культурной жизни России начала XX в. с «выходом» на проблемы взаимосвязи и синтеза искусств. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия музыки начала XX в. с различными литературно-поэтическими направлениями (символизм, акмеизм и др.), специальные лекции в курсе посвящены творчеству Б. Пастернака, О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой в их соприкосновении с музыкой. В анализе этой проблемы выделяются три аспекта:

- 1) музыка в жизни и творческой деятельности поэта;
- 2) философия музыки в стихах, музыкальность поэтического мира;
- 3) музыкальное воплощение поэзии в композиторском творчестве прошлого и современности.

Заключительное семинарское занятие обобщит предложенную в лекциях проблематику и дополнит ее самостоятельными размышлениями студентов по интересующим их вопросам. На семинар выносятся прослушивание и обсуждение музыкальных произведений на тексты поэтов серебряного века.

Тематический план

1. Музыка в духовной жизни русской художественной интеллигенции XX в. (2 ч).
2. Поэзия символистов и музыка (4 ч).
3. Музыка в духовном мире Б. Пастернака (2 ч).
4. О. Мандельштам и музыка – «Полон музыки, музы и муки» (2 ч).
5. А. Ахматова и музыка – «Муза плача» (2 ч).
6. Музыкальный мир М. Цветаевой – «Песенная сеть моя» (2 ч).
7. С. Есенин и музыка – «Родился я с песнями» (2 ч).
8. Музыкальный футуризм в творчестве В. Маяковского и В. Хлебникова (2 ч).

Объем курса – 16 ч. Форма отчетности – зачет.

Тема 1. Музыка в духовной жизни русской художественной интеллигенции начала XX в. Музыка в философских кругах. Русские философы о музыке и музыкантах (Н. Бердяев, П. Флоренский и др.). Философский мир А. Скрябина. Художники «Мира искусства» и музыка. А. Бенуа о музыке. Дягилевская балетная антреприза. И. Стравинский – Н. Рерих. Музыка в театральных кругах. МХАТ и С. Рахманинов. Музыкальная режиссура К. Станиславского и В. Мейерхольда. Музыкально-поэтические и литературные кружки и объединения. Творческие контакты поэтов и музыкантов (композиторов, исполнителей).

Проблематика творчества: античные и ренессансные мотивы в поэзии и музыке (В. Брюсов, К. Бальмонт, О. Мандельштам, А. Ахматова, А. Блок – В. Мясковский, А. Скрябин, М. Гнесин и др.); скифство в творчестве Блока, Брюсова, Городецкого – Стравинского, Прокофьева; проблемы жизни и смерти; апокалипсические мотивы в творчестве Рахманинова, Мясковского, Лядова – Блока, Гиппиус и др.; фольклор, сказочно-фантастическая поэтика в культуре начала века (С. Прокофьев и К. Бальмонт – творческие параллели; И. Стравинский, А. Городецкий, Н. Рерих – древнерусские языческие мотивы).

Тема 2. Поэзия символистов и музыка. Музыка в системе духовных ценностей символистов. Музыкальное восприятие мира.

Музыкальные мотивы в содержании стихов.

Музыкальность поэтической лексики.

А. Блок и музыка. «Видение мира в духе музыки» – Б. Асафьев о А. Блоке. А. Блок и А. Скрябин. Творческие параллели. Поэзия А. Блока в композиторском творчестве: А. Блок – Д. Шостакович, А. Блок – Г. Свиридов, А. Блок – С. Слонимский.

К. Бальмонт и музыка. О музыкальности поэзии К. Бальмонта. К. Бальмонт – А. Скрябин. Музыкально-поэтические параллели. К. Бальмонт – С. Прокофьев. Творческое содружество.

Тема 3. Музыка в духовном мире Бориса Пастернака. Музыка в жизни Б. Пастернака. Творческие контакты с музыкантами (М. Юдина, Г. Нейгауз). Мир композитора в стихах и прозе Б. Пастернака. Б. Пастернак о Ф. Шопене и А. Скрябине. Музыкальность поэзии, прозы и переводов Б. Пастернака. Б. Пастернак о музыкальности В. Шекспира. «Гамлет» В. Шекспира – Б. Пастернака – С. Слонимского. Поэзия Б. Пастернака в творчестве Г. Свиридова (кантата «Снег идет»). Стихи Б. Пастернака в бардовской лирике (С. и Т. Никитины).

Тема 4. Осип Мандельштам и музыка – «Полон музыки, музы и муки». Музыка в жизни и мировосприятии О. Мандельштама. Музыкальная поэтика О. Мандельштама: античные мотивы и образы в музыкально-ассоциативном контексте; музыкальная партитура «Божественной комедии» Данте Алигьери («Разговор о Данте») в аналогиях с Десятой симфонией С. Слонимского – «Круги Ада» (по Данте). Личность и художественный мир композитора в поэзии О. Мандельштама (Бах, Бетховен, Шуберт и др.). Поэзия О. Мандельштама в современной музыке: О. Мандельштам и С. Слонимский, Мандельштам в творчестве В. Сильвестрова, Э. Денисова, А. Вустина и др.

Тема 5. Анна Ахматова и музыка – «Муза плача». Музыка и музыканты в жизни А. Ахматовой. Ахматова в воспоминаниях современников.

Музыкальная интонация в поэзии А. Ахматовой (претворение музыкально-бытовых и фольклорных жанров). Поэзия А. Ахматовой в музыке: драма любви (вокальный цикл С. Прокофьева на стихи А. Ахматовой); душа русской женщины (Ахматова в творчестве С. Слонимского); образ А. Ахматовой в творчестве Д. Шостаковича (вокальный цикл – шесть стихотворений Марины Цветаевой).

Тема 6. Музыкальный мир Марины Цветаевой – «Песенная сеть моя». М. Цветаева о музыке «в себе»: «родилась не в жизнь, а в музыку». Музыка в системе философско-эстетических понятий М. Цветаевой. Музыкальное восприятие бытия, человека в мире.

Песенная лира Цветаевой: интонации и интонирование, песенные жанры, мелос, ритм, тембральная палитра, инструментарий.

Поэзия М. Цветаевой в современной музыке: Д. Шостакович и М. Цветаева (шесть стихотворений М. Цветаевой для меццо-сопрано и фортепиано); М. Цветаева в творчестве Б. Тищенко (2-я симфония «Марина», вокальный цикл – три романса на стихи Цветаевой); «бардовская» лирика С. Слонимского – песни для голоса и гитары на слова М. Цветаевой.

Тема 7. С. Есенин и музыка – «Родился я с песнями». Музыка в жизни С. Есенина. Музыкальность поэзии С. Есенина. Поэзия С. Есенина в песнях (В. Липатов, Г. Пономаренко и др.). С. Есенин в творчестве Г. Свиридова.

Тема 8. Музыкальный футуризм в творчестве В. Маяковского и В. Хлебникова. Музыка в восприятии В. Маяковского. Музыкальные мотивы в поэзии В. Маяковского. Маяковский в «Патети-

ческой оратории» Г. Свиридова. Музыка в мифопоэтическом мировоззрении В. Хлебникова. Музыкальная композиция «Жилец вершин» (группа «Аукцион»).

Список литературы

- Асафьев Б.* Русская музыка XIX – начала XX века. Л., 1968.
Анненков Ю. Александр Блок // Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. М., 1991.
Бердяев Н. Самопознание. М., 1991.
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.
Гаккель Л. Д. Шостакович. Шесть стихотворений М. Цветаевой // Гаккель Л. Исполнителю, педагогу, слушателю. Л., 1988.
Глебов И. Видение мира в духе музыки: Блок и музыка. Л., 1972.
Емельянов Б., Новиков А. Русская философия серебряного века. Екатеринбург, 1995.
Есенин С. Мой путь: Избр. соч.: В 3 т. Челябинск, 1994.
Кац Б., Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка. Л., 1989.
Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
Мандельштам О. «Полон музыки, музы и муки...»: Стихи, проза. Л., 1991.
Он же. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991. Т. 2.
Маяковский В. Соч.: В 2 т. М., 1987.
Пастернак Б. Об искусстве. М., 1990.
Он же. Стихи. М., 1990.
Русская художественная культура XIX – начала XX века. М., 1976. Т. 3.
Русская музыка на рубеже XX века. М.; Л., 1966.
Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963.
Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 1988. Т. 1.
Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
Степанов Н. Велимир Хлебников: Жизнь и творчество. М., 1975.
Цветаева М. Собр. соч.: В 2 т. М., 1988.

МИФОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ XX В.

Цели и задачи. Современная культурная ситуация отличается чрезвычайной сложностью и противоречивостью. Одной из особенностей сегодняшней культурной ситуации является актуализация иррациональных форм осмысления существующих противоречий бытия. Одной из форм существования иррационального способа осмысления мира является миф. Проблема мифа и его места в современном мире – одна из наиболее обсуждаемых в современной литературе самого разного характера: от научно-популярной и откровенно бульварной до серьезных научных исследований. Основной целью спецкурса является расширение представлений студентов об особенностях и основных противоречиях культуры XX в. через призму проблемы мифотворчества и анализ причин актуализации элементов мифологического сознания в сознании массового человека XX в. Данная цель реализуется через ряд задач:

1) проанализировать природу мифологического сознания в его традиционном варианте, особенности мифологического мышления и его «внелогического» характера;

2) проанализировать те сферы культуры XX в., для которых феномен мифотворчества является существенной характеристикой.

Кроме того, спецкурс дает возможность ряд проблем вынести на самостоятельное творческое обсуждение студентов, так как зачет предполагает проведение дискуссионного занятия по избранной студентами теме.

Спецкурс «Мифология в контексте культуры XX в.» предлагается для чтения на старших курсах факультета искусствоведения и культурологии для студентов специализации «культурология».

Тематический план

1. Миф как феномен культуры (4 ч).
2. Миф как предмет исследования: основные подходы (4 ч).
3. Мифология и художественная культура XX в. (4 ч).
4. Миф и массовая культура (2 ч).
5. Мифология тоталитаризма (4 ч).

Объем курса – 18 ч. Форма отчетности – зачет.

Тема 1. Миф как феномен культуры. Проблема места мифа в культуре. Миф как устойчивая составляющая культуры. Проблема онтологических оснований бытия мифа в культуре. Миф как «высшая реальность». Миф – сказка – легенда. Природа мифологического мышления и его основные особенности. Пространство и время мифа. «Мифологическая» логика: логика сопричастности и логика прецедента. Синкретическая природа мифа. Единство мифа и обряда. Миф как воплощение коллективного «Я». Основные функции мифа в общественном бытии: мироустроительная, объяснительная, регулятивная.

Причины актуализации мифотворчества в культуре XX в. Кризис рационалистического способа осмысления мира – установка на понимание сменяется установкой на волевое отношение к миру. Социальные потрясения начала XX в. и поиск «точки опоры», страх перед историей, углубление потребностей в гармонизации бытия. Мироустроительная функция как доминирующая. Проблема свободы и актуализация коллективных форм сознания в ментальности человека XX в.

Тема 2. Миф как предмет исследования: основные подходы. Истоки исследования проблемы мифа (Дж. Вико, Ф. В. Шеллинг, И. Г. Гердер, Я. и В. Гримм). Мифологическое мышление как форма мышления поэтического, единство чувственного восприятия мира и воображения как основа мифотворчества. Миф как эстетический феномен.

Основные школы изучения мифов в науке XIX в. Лингвистическая (М. Мюллер, А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня): миф как результат «болезни языка». Язык – фольклор – литература как этапы становления «внутренней формы слова». Проблема семантики слова и исконный символизм мифа. Антропологическая (эволюционистская) школа (Э. Тайлор, Г. Спенсер, Дж. Фрезер). Проблема синкретизма первобытной культуры и места мифологии в ней. Миф как способ донаучного объяснения мира. Миф и ритуал. Исследования Дж. Фрезера и методы сравнительной мифологии. Миф как обрядовое действие: доминирование ритуала над мифом.

Основные школы в науке XX в. Антропологический и функциональный подходы в исследовании мифа: проблема преемственности. Функциональная школа (Б. Малиновский). Проблема места мифа в культуре как фундаментальная проблема функционального подхода. Миф как способ кодификации мысли и способ санкционирования

поведения. Социально-психологическая функция мифа. Французская социологическая школа (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль). Проблема «коллективных представлений» как символа социальных состояний индивида. Проблема генезиса мифологических представлений и его взаимодействие с основными способами утверждения социальной группы. Проблема специфики мифологического мышления как основа концепции Л. Леви-Брюля. Единство свойства и сущности объекта, образа и вещи, проблема «мифологической логики» (противостояние мистической логики логике абстракции). Символическая теория мифа Э. Кассирера. Миф как автономная символическая форма культуры, объединенная характером функционирования и способом моделирования окружающего мира. Проблема взаимодействия мифологии и идеологии. Человеческое тело как мерка мифологического пространства и времени. Гармонизирующая функция мифологии. Природа мифического символизма. Место проблемы мифа в аналитической психологии. К. Г. Юнг и проблема природы мифа. Архетип как структура первичных образов коллективных представлений и роль мифа в его существовании. Проблема взаимодействия архетипов и мифологием. Структуралистская теория мифа (К. Леви-Стросс, В. Я. Пропп, Р. Барт). Исследование мифа как способ самопознания человеческого духа с работами К. Леви-Стросса. Мифология как способ бессознательного разрешения противоречий бытия. Метод бинарных оппозиций (верх–низ, право–лево, жизнь–смерть и т. д.). Проблема синхронности и диахронности мифа. Медиатор и его роль в разрешении фундаментальных противоречий бытия. Миф как код. Развитие структурного метода в работах В. Я. Проппа. «Мифологии» Р. Барта и проблема мифа как вторичной семиотической системы. Миф как игра между смыслом и формой. Мифологизация массового сознания человека XX в. как способ превращения истории в идеологию. Проблема природы мифа в работах А. Ф. Лосева.

Тема 3. Мифология и художественная культура XX в. Основные особенности обращения к мифу в искусстве XX в. Традиция взаимодействия мифологии и искусства и ее особенности в современной культуре. Кризис рационализма и проблема поиска смысла бытия. Мифология как целостная модель мира и поиск общечеловеческих смыслов в культуре XX в. Мифологические сюжеты и их роль в литературе XX в. «Неомифологизм» в литературе. «Мифологизм» как литературный прием. Романы-мифы Т. Манна, Дж. Джойса. «Вечные

проблемы» в романе Т. Манна «Волшебная гора» и Дж. Джойса «Улисс». Мифологичность пространства и времени в романах и их своеобразии. Мифология отчужденного человека в творчестве Ф. Кафки. Внеэрациональность и непостижимость логики бытия в романах «Процесс» и «Замок». Герои произведений Ф. Кафки и их связь с инкарнациями архетипов (демиурги – чиновники, вера, надежда, любовь – женские персонажи, ложные мессии – землемер). Проблема десоциализации и ее мифологическое существование в новелле Ф. Кафки «Превращение». Универсальность модели мира в произведениях Ф. Кафки. Романы Г.-Г. Маркеса. Роман «Сто лет одиночества» как роман-миф и его особенности: история рода как история человечества, совпадение сакрального и профанного времени, исторического и повседневного, проблема рока, цикличность бытия как универсальный принцип, проблема рождение – жизнь – смерть как парадигма бытия.

Киноискусство и миф. Роль кинематографа в культуре XX в. Мифотворчество как основа существования жанра мелодрамы, боевика, мистического триллера. Образ культурного героя и киномифы.

Тема 4. Миф и массовая культура. Особенности массовой культуры и проблема мифологизации сознания. Роль средств массовой информации в культуре XX в. и их влияние на формирование ценностных ориентаций общества. Эстетические особенности массового искусства (тривиальность, стереотипность, театрализация повседневности). Понятие имиджа и механизмы его формирования в системе массовой коммуникации. Имидж как способ мифологического бытия личности в сознании массы. Проблема политического имиджа и его влияния на массовое сознание. Реклама и механизмы мифотворчества. Роль визуального образа в создании образа-мифа.

Тема 5. Мифология тоталитаризма. Особенности тоталитарной культуры. Проблема свободы личности как основа типологии культуры – тоталитарной, авторитарной, либеральной и демократической. Особенности тоталитарного сознания: слияние «Я» с «Мы», слияние личности и власти (любая тоталитарная власть как «власть народа»), осознание безграничности власти как условия стабильности социального бытия, страх индивидуальной ответственности. Основания мифотворчества в тоталитарной культуре: коллективный характер бытия и, следовательно, сознания, нестабильность и непредсказуемость социальных процессов, централизация власти и требование

единомыслия. Основные механизмы мифотворчества в тоталитарной культуре: культ вождя, ритуализация жизни, культурная и национальная самоизоляция (идея избранности), «новояз» (слово как заклинание, магическое слово как замена семантического). Роль искусства в процессе мифотворчества. Советское изобразительное искусство и изобразительное искусство фашистской Германии – единство сюжетов и образов. Киноискусство как основной механизм функционирования мифа о «счастливом сегодня и завтра».

Список литературы

- Андраш В.* Зрительное восприятие и реклама // Интерпрессграфик. 1988. № 3.
- Бакунин А. В.* Советский тоталитаризм. Екатеринбург, 1993.
- Барт Р.* Мифологии. М., 1995.
- Бирлайн Д. Ф.* Параллельная мифология. М., 1997.
- Бове К. М., Арнс У. Ф.* Современная реклама. Тольятти, 1995.
- Борев Ю. В.* и др. Культура и массовая коммуникация. М., 1986.
- Викентьев И. Л.* Приемы рекламы. М., 1990.
- Волков В. В.* Страна говорящая, страна пишущая // Человек. 1993. № 3.
- Головатенко А. Ю.* Тоталитаризм XX века. М., 1992.
- Голомиток И.* Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Гульга А.* Миф и современность // Иностр. лит. 1984. № 2.
- Гуревич П. С.* Социальная мифология. М., 1983.
- Гусейнов Г. И.* Ложь как состояние сознания // Вопр. философии. 1989. № 11.
- Зыбкин В. Г.* Психология в рекламе. М., 1992.
- Кассирер Э.* Техника современных политических мифов // Феномен человека. М., 1993.
- Кессиди Ф. Х.* От мифа к логосу. М., 1972.
- Козловски П.* Культура постмодернизма. М., 1997.
- Лебедев А. А.* «Последняя религия» // Вопр. философии. 1989. № 1.
- Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1930.
- Леви-Стросс К.* Первобытное мышление. М., 1994.
- Он же.* Структура мифа // Вопр. философии. 1970. № 7.
- Лосев А. Ф.* Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1990.
- Маньковский Л. А.* К вопросу о психологии культа Сталина // Вопр. философии. 1998. № 1.
- Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1995.
- Мириманов В.* Искусство и миф. М., 1997.
- Мифы народов мира // Энциклопедия: В 2 т. М., 1992.

- Осмыслить культ Сталина. М., 1989.
- Паперный В.* Культура Два. М., 1996.
- Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
- Рассел Б.* Практика и теория большевизма. М., 1991.
- Семенов В. Л.* Массовая культура в современном мире. СПб., 1991.
- Тейлор Э.-Б.* Первобытная культура. М., 1989.
- Тоталитаризм и личность. Пермь, 1994.
- Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989.
- Фромм Э.* Некрофилы и Адольф Гитлер // Вопр. философии. 1991. № 9.
- Фрээр Дж.* Золотая ветвь. М., 1928.
- Он же.* Фольклор в Ветхом завете. М., 1989.
- Юнг о современных мифах. М., 1994.

Темы рефератов для самостоятельной работы

1. Мифология и идеология.
2. Миф в динамике истории культуры.
3. Миф и постмодернизм.
4. Проблема мифа в работах К. Леви-Стросса.
5. Проблема универсальности мифа в работах А. Ф. Лосева.
6. Миф, искусство, религия и современность.
7. Мифология и фольклор.
8. Проблема индивидуального мифа.
9. Пространство и время мифа.
10. Реклама как мифотворчество.
11. Советский кинематограф и его основные мифологемы.
12. Образ вождя в тоталитарном искусстве.
13. Военизированные ритуалы и их роль в тоталитарной культуре.
14. Жанр «фэнтэзи» и проблема мифа.

Т. А. Кемерова

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЯПОНСКОГО ЧАЙНОГО ДЕЙСТВА

Спецкурс предназначен для более углубленного знакомства с особенностями японской культуры. К сожалению, курса такого рода по истории культуры до недавнего времени не существовало. Это вызвано тем, что в основном курсе по истории культуры преобладает европоцентризм, следствием чего является недостаточным содержательное знакомство с культурами Востока, в частности с культурой

Японии. Развитие взаимоотношений России и Японии, имеющих давнюю историческую традицию, с одной стороны, и перспективы расширения связей в будущем, с другой стороны, делают необходимым знакомство с особенностями японской культуры. Чайные церемонии – своеобразное зеркало, которое, несмотря на свою малость, отражает глубину своеобразия японской культуры. Курс предполагает теоретические и практические занятия.

Тематический план

1. История чая (3 ч).
2. Основные принципы чайного действия (4 ч).
3. Пространство чайного дома (3 ч).
4. Чайная утварь (2 ч).
5. Основные виды чайного действия и их процедура (3 ч).
6. Практическое занятие: участие в чайной церемонии (2 ч).

Объем курса – 17 ч. Форма отчетности – зачет.

Самостоятельная работа – написание реферата.

Тема 1. История чая. Первые упоминания о чае в китайских текстах. Система правил приготовления чая в текстах Лу Юя «Ча цзин» и Цзян Сяна «Ча Лу». Появление чая в Японии. Роль Эйсая, Дайо, Иккю, Сюко, Дзёо в становлении чайного действия в Японии. Различные тенденции чайного ритуала в XIV–XV вв. Деятельность Сэн-но Рикю и складывание классического чайного действия на основе дзэнского субстрата. Продолжение стиля Сэн-но Рикю. Чайные традиции в современной Японии.

Тема 2. Основные принципы чайного действия. Принципы Ва, Кэй, Сэй, Дзяку (гармония, почтительность, чистота, умиротворенность) в чайном действе, их содержание и значение. Семь правил Пути Ча Сэн-но Рикю. Смысл Пути Ча. От сердца к сердцу. Ваби и саби в чайном действе.

Тема 3. Пространство чайного дома. Конструкция чайного сада и дома. Значение «родзи». Основные элементы чайного дома и их смысловая нагрузка. Чайный дом как модель вселенной (воплощение принципа гармонии в пространстве чайного дома и сада).

Тема 4. Чайная утварь. Основные виды чайной утвари (утварь, используемая для приготовления чая; для оформления чайной ком-

наты и др.). Очаг, чайник, кама. Чайная керамика. Бамбуковая утварь. Свиток, тябана. Гармония в подборе утвари, ее соответствие духу ваби и саби.

Тема 5. Основные виды чайного действия и их процедура. Приглашение на чайное действие, сбор гостей и ожидание. Порядок чайного действия, действия хозяина, первого гостя и остальных гостей. Любование чайной утварью. Окончание чайного действия.

Практическое занятие в чайной комнате предполагает знакомство с правилами поведения гостей в чайной комнате, участие в чайном действе в качестве гостя.

Темы рефератов

1. Складывание чайного действия в Японии в XIV–XVI вв.
2. Жизнь Сэ-но Рикю и его деятельность в качестве чайного мастера.
3. Основные принципы чайного действия.
4. История чайной утвари в Японии.
5. Чайный дом, его устройство.

Список литературы

- Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный. М., 1993. Гл. 3.
Записки о дзэнском чае / Пер. с яп. и коммент. А. Н. Игнатовича // Логос. № 1. 1991.
Игнатович А. Н. Чайное действие: Философские, исторические и эстетические аспекты синкретизма (на примере «чайного действия»). М., 1996.
Николаева Н. С. Японские сады. М., 1975. Гл. 2.
Судзуки Д. Т. Основы дзэн-буддизма // Дзэн-буддизм. Бишкек, 1993. Ч. 6.
Уотс А. В. Путь дзэн. Киев, 1993. Ч. 2, гл. 4.

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Памяти Всеволода Ивановича Колосницына

Весной 2000 г. ушел из жизни Всеволод Иванович Колосницын, один из старейших преподавателей Уральского государственного университета. Почти тридцать лет назад В. И. Колосницын первым в СССР начал читать на философском факультете Уральского университета разработанный им курс «История мировой культуры». Он в полной мере может считаться пионером в разработке тех направлений отечественной науки, которые привели к оформлению вузовской дисциплины «культурология». При его непосредственном участии была организована кафедра культурологии на факультете искусствознания и культурологии. Будучи членом этой кафедры, он на протяжении десяти лет читал курс «История мировой культуры». Прощаясь с ним, мы воспроизводим в сокращенном виде программу, которую он разработал и которой следовал.

Содержание курса. Программа «История мировой культуры» основана на ряде исходных принципиальных положений.

1. Культура есть, прежде всего, мир человеческой духовности, формирующейся во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и материальной, но обладающей относительной самостоятельностью и самоценностью. В известном смысле, она первична по отношению к деятельности материальной как особая деятельность по целеполаганию, идеальному планированию, программированию, предвосхищению материальных действий. Культура вместе с тем есть совокупность надбиологических, не определенных природой человека как биологического вида действий и поступков, выделяющих человека из мира природы и ставящих его в особое, активное, преобразующее, адаптивно-адаптирующее (Э. С. Маркарян) отношение к ней.

2. История культуры – это история становления человека, история развития его духовности, история форм общения, особых, только ему присущих способов регуляции поведения и деятельности.

3. Еще в Библии человек был осознан как образ и подобие Божие, следовательно, как существо троичное по своей природе. Бог-Отец в свете этого интерпретируется как разум, Бог-Сын – как чувство, Бог-Дух Святой – как воля. Л. Фейербах дал философское осмысление этой интерпретации. Сама духовность человека в свете этого положения может быть определена как единство разума, чувства и воли. Отсюда можно сделать вывод, что главное в структуре культуры – это наука, политическая и правовая культура, воплощающие разум человека; искусство и религия, воплощающие по преимуществу чувство; нравственность в совокупности с религией, воплощающие волю. История становления и развития этих составляющих культуры должны стать основным предметом истории культуры, идей, основанных на достижениях разума и познании законов природы.

4. С этой точки зрения, история техники, материальная культура вообще – это не история конкретных технических изобретений, не история вещей и способов действия, но история технической мысли, технических идей.

5. Систему культуры можно уподобить океанической системе Земли: бассейны всех морей и океанов связаны как поверхностными, так и глубинными течениями. Так и в культуре нет изолированных «бассейнов», взаимные токи культур проникают в самую их сущность, иногда даже незаметным образом. Поэтому изолированное рассмотрение отечественной культуры приводит к ее неверному пониманию, иногда к несправедливому занижению, а иногда – к столь же несправедливому завышению ее достижений. *Отечественная культура должна рассматриваться как часть целостной культуры человечества.*

6. Вместе с тем человеческая культура столь необъятна, что ее полное освещение (при любом количестве часов) просто невозможно. Поэтому в известной мере оправдан европоцентризм, которого придерживаются авторы, исходя из того, что русский народ принадлежит к европейской общности. Относительно подробное рассмотрение культуры Древнего Востока обусловлено тем, что она является общей основой всей европейской культуры. Большое внимание уделяется взаимосвязям, влиянию восточной культуры на европейскую. И только при изучении культуры XX в. появляется возможность уделять достаточное внимание процессам интернационализации культуры.

7. Одной из важнейших задач курса истории культуры является создание *образа культуры* каждой эпохи, воспроизведение выработанной в это время картины мира, проникновение в мир сознания и самосознания человека. Это проникновение очень сложно, и здесь подстерегает опасность выработки парадигм культуры, в которые не укладываются ее важнейшие явления. Культура всегда шире и многообразнее тех парадигм, которые навязывает ей теоретическое сознание. Отсюда необходимость особого внимания к *искусству* каждой эпохи и к ее *религиозной жизни*, в которых наиболее полно выражены дух эпохи, ее самосознание, открывается ее самосознание.

8. Предлагаемая программа составлена в соответствии с госстандартом и предназначена для изучения истории культуры на историческом факультете и факультете искусствоведения и культурологии. На факультете искусствоведения и культурологии курс лекций истории мировой и отечественной культуры дополняется курсами «История религии», «Библия как памятник культуры», «Теория культуры» и рядом специальных курсов. Это позволяет строить курс истории культуры как некое обобщение, избегая подробных характеристик ряда явлений. На историческом факультете изучение каждой темы должно быть более подробным и конкретным.

Раздел 1. Культура как социальное явление. Сложность культуры. Краткий обзор ее определений. Методологические основы научного определения культуры. Природа и культура, культура и общество. Культура как совокупность средств и способов деятельности, как аккумулированный человеческий опыт. Культура как опредмеченные сущностные силы человека, как идеалообразующая сфера человеческой деятельности. Предметный и личностный способы бытия культуры. Аксиологический, информационный и семиотический аспекты культуры. Культура как саморазвитие и становление человека, как духовная содержательность предметного мира и самого человека. Продуктивный и репродуктивный аспекты культуры. Актуальная и потенциальная культура. Стабильность и динамичность культуры.

Структура культуры. Взаимосвязь материальной и духовной культуры, их основные элементы. Орудия труда как опредмеченные духовные силы человека, его потребности, интересы, знания, одаренность и целенаправленность. Движение от замысла к его воплощению как творческий процесс. Становление человеческих способностей в процессе созидания и использования орудий труда. Язык как элемент культуры. Относительная независимость духовной культуры, необходимость ее опережающего развития. Ценности и нормы, обряды и ритуалы в культуре.

Функции культуры: человекотворческая, коммуникативная, регулятивная, аскиологическая. Культура как связь поколений и народов, как социальная память человечества.

Периодизация культуры: культура первобытного общества (две фазы), культура Древнего Востока, античная культура, культура Средних веков, культура Возрождения, культура стабильно-абсолютистского постсредневековья, капиталистической и посткапиталистической фаз развития (И. М. Дьяконов).

Основные законы развития культуры: связь материальной и духовной культуры, относительная самостоятельность и опережающее развитие духовной культуры, преемственность в развитии культуры, ускоренное развитие культуры в зоне контактов, ускорение темпов развития культуры в ходе истории.

Относительность и условность периодизации.

Раздел 2. Возникновение культуры. Культура первобытного общества. Возникновение труда как целенаправленной, свободной, предметной, сознательной деятельности – необходимое условие формирования человеческой сущности и культуры. Рождение замысла

первого орудия труда и его воплощение – начало культуры. Значение общения для возникновения и становления культуры. Первоначальное единство материальной и духовной деятельности и их последующее разделение. Различие понятий «разделение деятельности» и «разделение труда». Возникновение духовной деятельности и культуры. Кроманьонский человек – исторически первый субъект духовной культуры.

Материальная культура верхнего палеолита, ее эволюция как свидетельство развития творческих сил человека. Ускоренное развитие материальной культуры в приледниковой зоне. Изучение стоянок первобытного человека как средство изучения форм общности, эволюции форм социальной организации. Степень обеспеченности человека эпохи верхнего палеолита.

Основные компоненты духовной культуры верхнего палеолита: практически ориентированное сознание, мифология, искусство. Их возникновение, развитие, основное содержание. Становление и развитие символического мышления, возникновение религии в конце верхнего палеолита, ее основные формы и роль в жизни человека и общины.

Мезолит как эпоха кризиса присваивающего хозяйства. Социальные и природные условия кризиса. Консерватизм материальной и духовной культуры. Расцвет анимизма и магии, их влияние на человеческую деятельность. Моменты прогресса: шлифовка каменных орудий, приручение собаки, переход к индивидуально-групповой охоте.

Неолитическая революция – переход от присваивающего хозяйства к производящему. Изменение техники с возникновением производящего хозяйства, ускоренное развитие творческих сил человека. Первое разделение труда и его последствия. Постепенное выделение и развитие ремесленного производства: два его типа. Развитие человеческой индивидуальности в условиях свободного ремесленного производства.

Культура охотничьих племен неолита.

Духовная культура неолита, отражение жизни в искусстве, усиление натурподобия и вместе с тем символизма. Динамизм искусства. Эволюция религии.

Энеолит как стадия перехода к эпохе бронзы.

Культура эпохи бронзы. Возникновение первых цивилизаций в странах Древнего Востока. Пять признаков цивилизации. Рабовладе-

ние и его влияние на экономику и культуру. Ускоренное развитие культуры в зоне контактов. Проблема внутренних и внешних стимулов развития культуры. Формирование материальных и духовных предпосылок перехода к классовому обществу.

Раздел 3. Культура Древнего Востока. Понятия «Восток» и «Запад» в истории и культурологии, их условность. Древность восточной культуры. Первые цивилизации: египетская, шумерская, протоиндийская (харапская) и китайская, моменты тождества и различия. Рабовладение и его влияние на всю материальную и духовную жизнь. Начало права – законы Хаммурапи.

Роль ирригационного земледелия в становлении и развитии древневосточных цивилизаций. Их влияние на отношения собственности и развитие государства. Взаимосвязь общинного устройства и деспотизма. Роль религии в древневосточных обществах. Архаизм религиозных представлений, сращивание религии и мифологии. Возникновение письменности и ее роль в развитии культуры. Буддизм и его влияние на искусство.

Зачатки научных знаний в странах Древнего Востока: создание солнечного календаря, развитие астрономии, математики, медицины. Ограниченность научного мышления в древневосточных обществах. Зарождение и развитие философии в Индии и Китае.

Достижения архитектуры Древнего Востока: монументальное зодчество – пирамиды и зиккураты, храмовые и дворцовые комплексы. Основные памятники архитектуры Египта, Месопотамии, Индии и Китая.

Развитие изобразительного искусства. Концептуальность искусства как его основная характеристика. Совершенство художественной формы, закрепленной канонами, выражение в ней сложного символического содержания. Реалистические тенденции в развитии изобразительного искусства. Реформа Эхнатона и ее влияние на искусство.

Литература Древнего Востока: шумеро-аккадский «Эпос о Гильгамеше», героические сказания Древней Индии; лирика Древнего Египта, Индии и Китая.

Особенности развития культуры Палестины. Становление монотеизма в древнем иудаизме. Библия как памятник культуры.

Раздел 4. Античная культура. Понятие античности в русской историографии. Основные периоды развития античной культуры: крито-микенская (эгейская) как ее предыстория, культура Древней Греции, эллинистическая культура, культура Древнего Рима.

Античная культура как культура открытого (морского) типа, активность и многообразие культурных контактов, быстрое и творческое освоение древними греками достижений народов Средиземноморья.

Культура Древней Греции. Распад общины и возникновение частной собственности как основа специфики античной цивилизации. Полис как форма организации политической и гражданской жизни эллинов. Античная демократия как условие развития личности. Пространство свободы. Правовые идеи античности.

Греческая мифология как «почва и арсенал» античного искусства, ее специфика. Античный космос и его воплощение в мифологической и художественной картине мира, место в нем человека. Эстетический характер мироотношения древнего эллина. Понятие каллокатии. Мера и гармония.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как источники для изучения ранних периодов истории Древней Греции, отражение в них эволюции античного общества от древнейшего родоплеменного строя до образования ранних греческих полисов. Художественное совершенство поэм, их сюжет и композиция, индивидуализация характеров. Боги и герои. Гибкость и музыкальность гекзаметра.

Мифология и религия гомеровской эпохи. Религиозный скептицизм Гомера, его истоки. Попытка упорядочивания мифологии в «Теогонии» Гесиода. Отражение в поэме «Работы и дни» процесса распада общины, развития социальных противоречий. Поэтизация труда.

Античная лирика – свидетельство зарождения и выражения личностного самосознания. Творчество Сафо, Алкея, Архилоха, Анакреона. Хоровая лирика Симонида, Вакхилида и Пиндара – выражение общих переживаний, настроений и идей античного коллектива. Связь поэзии с музыкой.

Происхождение и развитие театра в Древней Греции. Его гражданское назначение.

Античная трагедия, ее эволюция в творчестве Эсхила, Софокла, Еврипида. Боги, люди и общество в трагедиях. Превращение внешнего конфликта во внутренний в трагедиях Еврипида.

Проблема судьбы и автономности личности, идеи богоборчества в античной трагедии. Связь трагедии с философскими исканиями греческих мыслителей.

Античная комедия Аристофана. Основные проблемы его творчества, народная основа трагедии, ее актуальность.

Новая аттическая комедия. Вытеснение гражданских проблем вопросами личного бытия индивида, семейной проблематикой, внимание к внутреннему миру личности. Творчество Менандра и «характеры» Теофраста. Усвоение опыта психологической драмы Еврипида в новой аттической комедии.

Развитие древнегреческой архитектуры. Античный ордер, его эволюция. Крупнейшие ансамбли Древней Греции. Ансамбль Акрополя. Единство архитектуры и скульптуры. Мера человека как основной принцип пропорционального строения. Роль Фидия в создании ансамбля.

Творчество Фидия как скульптора и его значение в мировом искусстве. Творчество Мирона, Поликлета, Лисиппа.

Греческая живопись, ее развитие. Вазопись.

Развитие философии в Древней Греции. Рождение первых натурфилософских систем. Ионическая школа, элеаты. Анаксагор и его судьба. Сократ и его роль в развитии диалектики. Академия Платона. Перипатетическая школа Аристотеля. Разработка идей материализма Левкиппом и Демокритом. Философия Эпикура. Зарождение стоической философии. Киники. Математические идеи Пифагора, создание астрономической картины мира. Медицинские работы Гиппократов.

Великие ораторы Эллады. Роль риторики в общественной жизни демократических полисов. Македонское завоевание Греции и полемика Демосфена и Эсхина.

Спорт в Древней Греции. Олимпийские игры, их общекультурное значение. Состязательность как общее свойство греческой культуры.

Культура эпохи эллинизма. Завоевания Александра Македонского и становление эллинистических государств. Эллинистическая культура как синтез культур Греции и Востока при ведущей роли греческой культуры. Важнейшие центры: Александрия, Родос, Пергам, сохранение роли Афин как общеэллинской школы философии. Создание в Александрии Мусейона и библиотеки.

Падение роли полиса в эллинистическом мире, его подчинение государству; установление монархических режимов. Устремление личности в мир частной жизни, развитие индивидуализма. Появление придворной, аристократической культуры.

Развитие науки в эллинистическом мире. Работы в области медицины. Геометрия Евклида, труды Архимеда в области механики и математики, гелиоцентрическая система Аристарха Самосского, из-

мерение земного шара Эратосфеном. Достижения в области астрономии Гиппарха и Птолемея, механика Герона Александрийского. Открытия в области географии. Развитие филологии, художественной критики, искусствоведения. Философия Эпикура.

Развитие литературы. Разрыв с мифологической традицией, возникновение новых жанров (эпиллий, идиллия, мимиямбы, античный роман). Влияние на литературу новых философских школ: стоицизма, эпикурейства и скептицизма. Утонченный эстетизм литературы. Творчество Каллимаха и Феокрита. Попытка возрождения большого эпоса Аполлоном Родосским («Аргонавтика»).

Архитектура и изобразительные искусства эллинистического периода. Галикарнасский Мавзолей. Пергамский алтарь. Творчество Скопаса, Праксителя, Леохара. Искусство камей, эрмитажная камея Гонзаго. Колосс Родосский. Александрийский маяк.

Живопись времен Александра и его преемников. Творчество Апеллеса, Филоксена, Аэтиона.

Культура Древнего Рима. Превращение Рима из города-полиса в центр могущественной империи, переход от монархии к республике, а от нее вновь к монархии (принципату и доминату). Отражение особенностей истории Рима в специфике его культуры, ее основные отличия от греческой.

Развитие рабовладения и повышение его роли по мере превращения Рима в мировую державу. Влияние рабства на всю систему общественных отношений. Милитаризация культуры как следствие постоянных войн.

Роль культуры этрусков и греков в формировании римской культуры. Преемственность и творческий характер освоения предшествующих и смежных культур римлянами. Величие и противоречия римской культуры.

Достижения римлян в развитии техники, военного дела, организации системы дорог и коммуникаций. Высокая строительная техника, создание новых конструкций и применение новых материалов. Появление новых типов архитектурных сооружений.

Создание высокого уровня государственной организации, четкое определение прав и функций социальных институтов, развитие права и выработка его теоретических основ. Проблема прав гражданина и личности, личность и государство. Кодекс Юстиниана.

Быстрое развитие римской литературы, переход от переводов и заимствований к созданию оригинальных произведений. Первые римские поэты – Ливий Андроник, Невий, Энний.

Римская драматургия и театр. Творчество Плавта и Теренция. Прием контаминации и творческий характер отражения реальностей римской жизни в их комедиях.

Развитие ораторского искусства, его роль в общественной жизни. Ораторское искусство Цицерона, его роль в создании «золотой» латыни.

Единство философии и поэзии в поэме Лукреция Кара «О природе вещей» – первом в истории научно-художественном произведении.

Сатира и лирика Катуллы, его открытия в области психологии любви. Поэзия «неотериков».

Расцвет римской поэзии в творчестве Вергилия, Горация, Овидия. Содержание и сюжет поэмы Вергилия «Энеида», драматическая напряженность повествования, углубленный психологизм. Эней – человек судьбы. Влияние поэмы на последующую литературу. «Метаморфозы» Овидия – творческая переработка греко-римской мифологии. Вечные образы «Метаморфоз»: Дедал и Икар, Пирам и Фисба, Нарцисс и др. «Памятник» Горация и порожденная им традиция мировой литературы.

Историческая проза Древнего Рима. Саллюстий, Тит Ливий, Светоний, Тацит. «Параллельные жизнеописания» Плутарха и их роль в мировой культуре.

Сатира периода императорского Рима: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея; сатиры Марциала и Ювенала. Лукиан Самосатский.

Римский скульптурный портрет – новый шаг в развитии изобразительного искусства и постижении человеческого характера.

Религиозная жизнь в древнеримской империи. Возникновение и развитие христианства и появление христианской литературы. Евангелия как литературные произведения. Августин Аврелий как христианский писатель. Художественные и психологические открытия в его «Исповеди». «О граде Божиим» как социальная утопия.

Значение античности для развития европейской культуры. Обращение к ней всех крупнейших деятелей искусства и философии.

Раздел 5. Культура Средних веков. Понятие «Средние века», различная оценка их сущности и значения в разные эпохи. Переход к феодализму как прогрессивный процесс. Феодализм – первая все-

мирно-историческая формация, его социально-экономическая характеристика. Три этапа развития феодализма. Правовое обоснование феодальных отношений. Особенности восточного феодализма.

Достижения материальной культуры феодализма. Освоение новых культурных пространств, возрастание меры свободы человека по сравнению с рабовладением. Три сословия: которое молится (*oratores*), которое сражается (*bellatores*) и которое земледельствует (*laboratores*). Принципы их взаимоотношений, закрепленные феодальным правом. Особое положение городских сословий. Основные характеристики средневековой культуры: теоцентризм, иерархичность, авторитарность, семиотичность, этикетность, традиционность. Основные виды знаков: символ, аллегория, эмблема, герб.

Особенности истории и культуры Древней Руси.

Крестьянская культура как основа культуры феодального общества. Расцвет фольклора, многообразие его жанров, богатство содержания. Традиционное и творческое в фольклоре. Средневековый героический эпос: «Старшая Эдда», «Беовульф», исландские саги, «Песнь о Нибелунгах». Рыцарский эпос: «Песнь о Роланде», «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Эпическое творчество народов Востока. Христианское и языческое в эпосе народов Европы.

Превращение христианства в мировую религию, его роль в европейском феодальном обществе. Философская и теологическая мысль Средневековья. Средневековая картина мира, ее разработка и закрепление в философии Фомы Аквинского.

Рождение и распространение ислама. Возникновение Арабского халифата и расцвет арабской культуры, ее влияние на все народы ислама. Арабская поэзия, ее изощренность и влияние на европейскую. «Книга тысячи и одной ночи». Сохранение памятников античной научной и философской мысли, развитие аристотелизма и платонизма. Философия Авиценны и Аверроэса.

Арабская архитектура, ее важнейшие памятники.

Персидско-таджикская литература Средних веков. Создание крупных эпических произведений Фирдоуси и Низами Гянджеви. Вечные образы поэзии, ее связь с народным поэтическим творчеством. Гуманизм, гедонизм и религиозный скептицизм поэзии Омара Хайама. Творчество Саади и Хафиза – вершина персидско-таджикской литературы. Выдающиеся памятники архитектуры Бухары и Самарканда. Тадж-Махал. Альгамбра.

Выдающиеся творческие достижения Китая. Изобретение компаса, сейсмографа, бумаги, пороха. Китайская лирика, новелла, эпическое творчество Ло Гуаньжуна («Троецарствие») и Ши Найяна («Речные заводы»). Китайский театр. Чан(дзэн)-буддизм как религиозно-философская основа искусства. Культ природы в Японии и Китае.

Возникновение городов и городской культуры. Цеховая организация производства и самоуправления. «Воздух города делает человека свободным». Создание и развитие университетов, их роль в культуре феодального общества. Появление интеллигенции. Поэзия вагантов как выражение оппозиционных настроений. Реабилитация плоти в их творчестве.

Куртуазная поэзия, ее истоки, содержание и формы. Ее международное распространение. Новые отношения, выраженные в поэзии трубадуров, труверов и миннезингеров. Рыцарь и дама в куртуазной поэзии и в действительной жизни. Рыцарский роман. Аллегорический эпос. Животный эпос.

Развитие архитектуры и скульптуры в эпоху Средних веков. Романское и готическое искусство. Воплощение возвышенного в готике. Синтетический характер архитектуры. Средневековый собор как модель мира. Символика собора. Особенности русской архитектуры.

Византийская и русская икона. Проблема канонического и творческого начал в иконописи. Единство христианских и народных идеалов в иконе. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Школы древнерусской иконописи.

Взаимодействие восточной и западной культур в Средние века. Крестовые походы и их роль в развитии культуры.

Сложность и противоречивость средневекового мировоззрения, взаимопроникновение в духовной культуре Средневековья народного обыденного сознания, религиозной идеологии и ее теологического осмысления. Человек и мир в религиозной картине мира. Своеобразие средневекового гуманизма. Взаимопроникновение и борьба религиозного и светского начал в средневековой культуре.

Региональные различия в культуре Средних веков.

Раздел 6. Культура эпохи Возрождения. Возрождение как величайший культурный переворот. Народные истоки культуры и диалог с античностью. Гуманизм как основное содержание эпохи. Особенности ренессансного гуманизма, его опора на переосмысленный библейский текст. Утверждение человека как творца и свободной личности. Рождение национального сознания.

Основные типы личности эпохи Ренессанса: гуманист, авантюрист, корпоративная личность, маргинал. Сложный и противоречивый характер эпохи, полной великих деяний и кровавых преступлений. Проявление этой противоречивости в эпоху великих географических открытий, их значение для развития экономики и культуры. Новый взгляд на мир, человека, Землю как поле его деятельности. Теории государства и права.

Развитие науки от Коперника до Джордано Бруно. Философское осмысление гелиоцентрической системы, новое понимание места человека во Вселенной. Пантеизм.

Италия – родина Возрождения.

Высшие достижения культуры Возрождения в искусстве этой страны. Данте как «последний поэт средневековья и первый поэт нового времени» (Энгельс). Величественная картина мира в «Божественной комедии», изобразительная сила творчества, духовная независимость поэта как проявление качеств «нового человека». Великие интуитивные предчувствия Данте.

Многообразие отображения жизни в «Декамероне» Боккаччо, богатство человеческих характеров, реабилитация плоти и понимание человека как гармонического существа. Антиклерикальные мотивы «Декамерона». Проблема свободы.

Открытие значительности внутреннего мира личности, динамики духовной жизни, ценности земной любви в поэзии Петрарки, утверждение в ней внесловного характера нового гражданского сознания. Сонет как литературная форма, соединяющая строгую структуру с богатством содержания.

Поэты «высокого» Возрождения в Италии: Пульчи, Ариосто, Боярдо, Тассо.

Развитие изобразительного искусства и архитектуры в Италии. Творчество Джотто, Симоне Мартини, Мазаччо, разработка линейной перспективы П. Учелло. Живопись «высокого» Возрождения: творчество Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело, Джорджоне и Тициана. Сочетание реализма с возвышенными идеалами, полнота изображения человека, утверждение его телесной и духовной красоты. Высокая поэтичность творчества великих мастеров. Трагические мотивы в позднем творчестве Микеланджело.

Скульптурные работы Гиберти, Донателло, Челлини, Микеланджело. Архитектура итальянского Возрождения.

Трансальпийское Возрождение, его более позднее возникновение и особенности. Религиозная реформация в Германии и ее воздействие на культуру. Лютер как создатель немецкого литературного языка. Протестантская этика как духовно-нравственная основа капитализма. Крестьянская война в Германии и созданная ею духовная атмосфера.

Сатирическая литература Германии конца XV–XVI в.: «Корабль дураков» Бранта, «Письма темных людей» Рубиана и фон Гуттена – резкая критика обскурантизма и страстная защита гуманизма. Народная книга о докторе Фаусте и порожденная ею литературная традиция.

Творчество Эразма Роттердамского. Утверждение свободы воли, культура разума и критика религиозной односторонности в «Похвале глупости». Блистательное использование иронии в книге.

Живопись немецкого Возрождения: творчество Дюрера, Грюневальда, Лукаса Кранаха Старшего и Ганса Гольбейна Младшего.

Нидерландская живопись: Ян ван Эйк, Иераним Босх, Питер Брейгель.

Литература французского Возрождения. Религиозные войны во Франции и их трагическое влияние на культуру. Влияние итальянского Возрождения на французское.

Поэзия К. Маро и поэтов «Плеяды». Выражение национального самосознания в творчестве Ронсара и дю Белле. «Прославление французского языка» дю Белле.

«Гептамерон» Маргариты Наваррской, традиции Боккаччо в ее творчестве. «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, глубина, универсальность и резкость его сатиры, их смелое и остроумное развитие. Философский смысл книги. Творчество Рабле и карнавальная культура. «Опыты» Монтеня, «Трагические поэмы» Д'Обинье.

Расцвет французской живописи: Жан и Франсуа Клуэ. Скульптура Жана Гужона. Работа во Франции итальянских мастеров.

Английское Возрождение. Перерыв в его развитии, вызванный войной Алой и Белой Роз. «Кентерберийские рассказы» Чосера как начало литературы Возрождения. Традиции новеллистики и их творческая переработка.

«Утопия» Т. Мора – первое произведение утопического коммунизма. Образность повествования как средство утверждения гуманистических идеалов, их противоречивость.

Влияние итальянской литературы на английскую поэзию. Творчество Э. Спенсера, культ возвышенной красоты в его поэзии. Д. Лили и стиль эвфуизма в литературе, его воплощение в живом языке.

Елизаветинская драма и ее основатели. Демократический характер драмы и театра, их ориентация на широкого зрителя. Соединение народного начала с традициями античности и Италии. Творчество К. Марло, влияние его на драматургию Шекспира.

У. Шекспир – величайший представитель литературы эпохи Возрождения. Необычайно широкий охват жизни, многообразие и сложность характеров, глубокое выражение в его драматургии специфики реализма эпохи Возрождения. Утверждение в его творчестве активной и автономной личности, разнообразие и величие созданных им характеров, создание вечных типов Гамлета, Отелло, Макбета, короля Лира.

Проблема народа и власти, ответственности монарха в исторических хрониках, рождение историзма.

Осознание трагизма человеческого бытия в великих трагедиях Шекспира, их выстраданный оптимизм. Сонеты Шекспира.

Значение драматургии и театра Шекспира для развития мировой литературы.

Возрождение в Испании и Португалии. Особенности испанского Возрождения. Реконкиста и ее влияние на формирование национального самосознания и народный характер. Подавление католической церковью проявлений свободомыслия, жестокость испанской инквизиции – факторы, сдерживающие развитие Возрождения. Протест против феодализма и засилья церкви в творчестве гуманистов.

Творчество Камознса – великого португальского поэта, отражение в нем эпохи Великих географических открытий («Лузиада»).

Сервантес – величайший писатель Испании. «Дон Кихот» – одна из вершин реализма эпохи Возрождения. Народно-демократический характер романа, острая критика в нем действительности и напряженные поиски положительного героя. Противоречивость и неисчерпаемость образа Дон Кихота. Идеальное и реальное в романе. Проблема безумия Дон Кихота.

Драматургия Лопе де Вега – основоположника испанской национальной драматургии. Необычайная творческая мощь его таланта. Острота социальных конфликтов и оптимизм комедий Лопе де Вега. Театр Лопе де Вега – необходимая школа актерского мастерства.

Живопись испанского Возрождения. Луис де Моралис. Эль Греко, особое место его творчества в испанском искусстве. Связь с византийской живописью и ее творческое развитие. Влияние маньеризма, усиление мистических настроений в позднем творчестве.

Раздел 7. Культура XVII в. XVII в. – начало эпохи господства капитализма и вместе с тем – королевского абсолютизма. Два пути развития. Английская буржуазная революция, ее характер и движущие силы. Компромисс дворянства и буржуазии. Суд над Карлом I и утверждение народа как источника закона и власти – коренной переворот в мировоззрении. Значение революции для ускорения темпов общественного прогресса. Формирование классического английского парламентаризма. Борьба партий. Появление газетно-журнальной публицистики и ее роль в политической борьбе и развитии политической культуры.

Развитие науки как ответ на потребности буржуазного развития общества. Рождение науки Нового времени в работах Г. Галилея, И. Кеплера, Э. Торричелли. И. Ньютон (1643–1727), его жизнь и деятельность. Влияние стиля научного мышления Ньютона на все развитие науки вплоть до конца XIX в. Основные открытия Ньютона в области механики, математики, оптики. Создание им первой научной картины мира.

Создание первых научных обществ: Британское королевское общество, Парижская, Берлинская, Стокгольмская, Российская академии, первые государственные обсерватории. Роль научных организаций в развитии науки.

Развитие России в XVII в.: от Смутного времени к реформам Петра I. Новые веяния в русской культуре – секуляризация и признание ценности мирского. Рождение городской демократической культуры. Светская повесть, сатира.

Раскол в русской церкви, его культурные последствия. «Житие протопопа Аввакума». Новые тенденции в развитии иконописи и архитектуры («московское барокко»). Расцвет провинциальных школ Ярославля, Костромы и др. Творчество С. Ушакова, И. Владимилова, Ф. Зубова, Г. Никитина.

Воссоединение Украины с Россией, его значение для развития украинской и русской культуры. Возникновение театра, профессиональной поэзии. Развитие образования и книжного дела. Создание Славяно-греко-латинской академии.

Художественная культура. Литература Англии. Влияние религиозной идеологии на литературу и театр. Преследование и запрещение пуританами театра. Постепенное угасание жизнерадостного духа Ренессанса.

Бен Джонсон (1573–1637) – последний драматург эпохи Возрождения. Творчество Бомонта и Флетчера – зачинателей жанра трагикомедии.

Влияние английской революции на литературу. Отражение опыта революции в поэме Дж. Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай», трагедии «Самсон». Преломление противоречий действительности в символических образах, постепенное движение поэзии от стиля барокко к классицизму. Комедия нравов.

Литература Франции. Формирование французской нации, создание и укрепление национального государства, утверждение королевского абсолютизма, политика протекционизма – основа расцвета французской культуры в XVII в. Основание Французской академии (1634) как органа, регламентирующего развитие языка и литературы.

Французский классицизм. Рационализм Декарта, эстетические идеи П. Гассенди – его философская основа. Нормативность поэтики классицизма, принцип правдоподобия и вытекающий из него принцип трех единств (места, времени и действия), требования единства стиля, ясности, точности языка, логичности и строгости композиции. Ориентация на рационализированную античность. «Поэтическое искусство» Н. Буало – теоретическое обоснование этих принципов. Диктат и меценатство Людовика XIV – средства управления искусством. Творчество П. Корнеля (1606–1684), Ж. Расина (1639–1699), Ж. Б. Мольера (1622–1673) – высшее достижение литературы классицизма. Демократизм и свободомыслие Мольера, утверждение в его творчестве нового самосознания третьего сословия. Классицистическая проза. Анализ человеческих чувств в их развитии в пасторальном романе госпожи де Лафайет «Принцесса Клевская». Афоризмы Лабрюйера и Ларошфуко. Басни Лафонтена.

Литература Испании. Тяжелое экономическое положение страны, католическая реакция, реакционность испанского абсолютизма, власть инквизиции – факторы, сдерживающие развитие искусства.

Драматурги школы Лопе де Вега – де Кастро, Аларкон, создатель вечного образа Дон Жуана Тирсо де Молина.

П. Кальдерон (1600–1681) – «величайший драматург из католиков» (Тургенев). Продолжение им традиций драматургии Лопе де Вега, постепенное нарастание религиозности, мистических настроений и пессимизма в его творчестве. Влияние Кальдерона на поэзию немецких романтиков и драматургию экзистенциализма.

Литература барокко. Творчество Гонгоры и рожденный им стиль «гонгоризма». Философская проза Грасиена.

Рождение и развитие плутовского романа.

Отражение Тридцатилетней войны и ее последствий в *Германии*. Атмосфера всеобщего страха, разгул жестокости. «Симплициссимус» Гриммельсгаузена.

Изобразительное искусство и архитектура. Зарождение барокко в Италии, специфические черты его художественного языка. Борьба академизма и барокко против реалистического направления в живописи. Болонская академия и ее значение для последующих художественных академий. Творчество Лодовико Аннибале и Агостино Каррачи. Гвидо Рени и его место в развитии академического искусства. Глава реалистического направления Караваджо. Реалистические тенденции в скульптуре Бернини.

Искусство Фландрии. Расцвет всех видов и жанров искусства в первой половине XVII в. Творчество Питера Пауля Рубенса (1577–1640), глубоко народный и национальный характер его искусства. Мощность, телесность образов, гимн жизни во всех ее трагических противоречиях, соединение барочных, классицистических и реалистических тенденций в его творчестве. Ван Дейк (1599–1648) как один из величайших портретистов прошлого. Пейзаж и натюрморт в искусстве Фландрии. Франц Снейдерс – крупнейший мастер декоративного натюрморта, жанровая живопись. Творчество А. Брувера.

Голландское искусство. Три периода развития голландской школы: становление (1609–1640), расцвет (1640–1670) и кризис (с 1670).

Ф. Хальс – основоположник голландского реалистического портрета, его место в развитии искусства Нидерландов.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1608–1669) – величайшего художника-реалиста. Гуманистический и глубоко демократический характер его работ. Портреты Рембрандта – новый шаг в постижении человеческой психологии. Влияние творчества художника на развитие мирового искусства.

Бытовая живопись Голландии, ее многообразие. Поэтичность творчества Вермеера Дельфтского. Пейзажная живопись.

Искусство Франции. Развитие искусства от барокко к классицизму. Реалистическое течение в живописи первой половины века. Караваджизм (Валантен, Ж. Латур). Луи Ленен – крупнейший мастер бытовой живописи, развитие им крестьянского жанра. Гравюры и ри-

сунки Калло, изображение ужасов войны в его серии «Большие бедствия войны».

Прогрессивный характер французского классицизма. Н. Пуссен – основатель классицизма в живописи. Трагедии античности, «высокого» Возрождения в его творчестве. Рационализм и чувственное начало в его искусстве. Клод Лоррен – представитель классического пейзажа, лиризм его картин.

Архитектура классицизма. Создание Королевской академии архитектуры, ее влияние на искусство. Версальский комплекс – крупнейшее достижение французской архитектуры. История строительства, особенности композиции, связь с пейзажем. Влияние Версаля на архитектуру Европы, в том числе России (архитекторы Луи Лево, Андре Леното, Ж. Ардуэн-Мансар). Перестройка Лувра (архит. К. Перро). Градостроительные работы в Париже, создание грандиозных ансамблей, выражающих идею величия и благотворности королевской власти.

Искусство Испании. Развитие реалистического и демократического направлений, с одной стороны, давление на искусство католической церкви – с другой.

Х. Рибера – первый великий представитель «золотого» века испанской живописи. Севильская школа. Сочетание аскетической суровости с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в творчестве Ф. Сурбарана.

Творчество Д. Веласкеса (1599–1664) – одна из вершин реалистического искусства Европы. Идеиная глубина его произведений, их насыщенность демократическим и гуманистическим содержанием. Реализм его портретов. Тема труда. Веласкес как колорист, мастер передачи света и воздуха. Значение искусства Веласкеса для развития европейской реалистической живописи. Творчество Б. Э. Мурильо.

Возникновение и становление школы классической немецкой философии. Философия И. Канта (1724–1804), начало деятельности Г. Ф. В. Гегеля (1770–1831).

Раздел 9. XVIII в. – век Просвещения. Дальнейший прогресс естествознания. Достижения в области физики, математики, механики. Исследование электричества, начал термодинамики. Развитие химии как науки, зарождение научной геологии, палеонтологии и стратиграфии. Первые представления об истории Земли. Успехи биологии: попытки создания эволюционной теории, микроскопические

исследования, классификация растений и животных К. Линнеем. Неизбежность механистического подхода к исследованию природы и тенденции его преодоления в творчестве ученых-естествоиспытателей и философов.

Развитие идей материализма в Англии и Франции. Философия французского Просвещения и ее роль в идеологической подготовке Французской буржуазной революции. «Энциклопедия наук, искусств и ремесел» – ее громадное просветительское и пропагандистское значение. Дени Дидро как мыслитель и организатор коллективной научной работы. Вольтер и Руссо как идеологи Просвещения. Развитие рационализма. Мистицизм как реакция на абсолютизацию роли разума.

Промышленная революция в Англии XVIII в. Изобретение прялки, ткацкого станка, паровой машины, пудлингования железа, применение кокса в металлургии. Социальные последствия революции: колоссальный рост производительности труда, гибель ремесленного производства, превращение рабочего класса в главную производительную силу общества, резкая социальная и имущественная дифференциация между трудом и капиталом. Рост товаров народного потребления, улучшение условий быта значительных слоев населения, развитие капиталистического города как центра промышленного производства, а в дальнейшем – и как центра культуры. Влияние промышленной революции на народное образование.

Реформы Петра I в России, их влияние на культуру. Идеи просвещенного абсолютизма и их практическое воплощение. Культура века Екатерины. Русские академии и университет. Развитие образования в России.

Художественная культура. Литература Англии. Компромисс буржуазии с феодалами-землевладельцами и его влияние на идеологию Просвещения. Три этапа развития Просвещения. Критика буржуазных и феодальных пороков общества в творчестве прогрессивных писателей. Интеллектуализм и философская насыщенность литературы – результат влияния на нее философии Т. Гоббса, Д. Локка, Д. Толанда, А. Шефтсбери, Б. Мандевиля, позднее – Д. Юма. Важнейшие направления – просветительский классицизм, реализм, сентиментализм и предромантизм – при общем движении литературы к реализму.

Журналистика Д. Аддисона и Р. Стиля. Классицизм в творчестве А. Попа, его сатира.

Творчество Даниэля Дефо (1660–1731), создателя жанра приключенческо-биографического романа. «Робинзон Крузо» – лучший роман писателя. Художественное открытие роли труда, преодоление ограниченности буржуазного идеала человека, глубокий философский смысл, занимательность повествования – причины многовековой популярности романа. Утверждение социальной обусловленности судьбы и характера человека социальными условиями в романе «Молль Флендерс». Памфлеты Дидро.

Творчество Джонатана Свифта (1667–1745). Эволюция его политических и религиозных взглядов, ее выражение в горьких и остроумных памфлетах. «Путешествие Гулливера». Соединение в романе бытового правдоподобия, точности деталей с гиперболой и гротеском, реализма с дерзкой фантастикой, самоирония. Влияние романа на мировую литературу.

Создание жанра семейно-бытового и любовно-психологического романа С. Ричардсоном. Сочетание рационализма и сентиментализма в его творчестве. Причина колоссального успеха его романов.

Г. Филдинг (1707–1754) – крупнейший реалист эпохи Просвещения. Полнота и разнообразие жизни, полнокровность его героев. Острая социальная сатира и утверждение высоких нравственных идеалов, свободы человека. Продолжение и развитие традиций Филдинга в творчестве Т. Смолетта.

Первые ростки сентиментализма в поэзии Д. Томсона, Э. Юнга, Т. Грея. Значение перевода «Элегии, написанной на сельском кладбище» Грея В. А. Жуковским для развития сентиментализма и романтизма в русской поэзии.

Создание принципиально новой формы романа Л. Стерном (1713–1768). Свобода повествования, умышленный алогизм, лирические отступления, внимание к внутренней жизни личности – особенности творчества Стерна. «Сентиментальное путешествие» как роман, давший название новому направлению. Влияние романа Стерна «Тристам Шенди» на современную литературу (Дж. Джойс, Н. Саррот, А. Роб-Грийе).

«Готический роман» Г. Волпола, У. Бедфорда. А. Радклиф – прямой предшественник романтической прозы. Продолжение традиций «готического романа» в «Мельмоте-скитальце» Ч. Метьюрена.

Поэзия У. Блейка и Р. Бернса, обращение к народным истокам творчества. Мистификация Дж. Макферсона «Поэмы Оссиана» и ее влияние на развитие романтизма в европейской литературе.

Литература Франции. Кризис феодализма, быстрое развитие революционных настроений. Философия Просвещения как идеологическая подготовка Французской революции. Острая критика просветителями религии, политики и права. Французская социальная утопия.

Движение литературы от классицизма к просветительскому реализму – основная тенденция века, борьба литературных направлений.

Обращение к традициям испанского плутовского романа и комедии Мольера в творчестве А.Р. Лесажа, его романы «Хромой бес» и «Похождения Жиль Блаза». Тема роковой любви в романе А. Ф. Прево «Манон Леско».

Философская проза Ш. Л. Монтескье и М. Ф. Вольтера (1694–1778). Критика идеологических основ феодализма, утверждение принципа свободы, мирного труда в «Персидских письмах». Антиклерикальная и политическая сатира Вольтера, критика теодицеи Лейбница в «Кандиде». Проблема относительности величия и ничтожества человека в «Микромегасе». Классицизм в творчестве Вольтера, его трагедии.

Дени Дидро (1713–1784) – вождь французского Просвещения, крупнейший философ-материалист. Его эстетические взгляды. Основание теории «мещанской драмы» и ее реализация в творчестве, утверждение нового нравственного идеала, идеи социального равенства в его пьесах. Резкая антиклерикальная сатира и психологизм романа «Монахиня». Критика паразитизма, идеи «частного интереса» в сатирическом диалоге «Племянник Рамо».

Сентиментализм в творчестве Ж. Ж. Руссо (1712–1778). Страстная защита обездоленного народа, идеи эгалитаризма, резкий протест против разрушительного воздействия цивилизации на человека в художественных произведениях и трактатах. Педагогические идеи Руссо. Самоанализ и рефлексия в его «Исповеди». Влияние Руссо на художественную и социальную мысль Европы.

Выражение самосознания третьего сословия в комедиях Бомарше, их революционное звучание. Развитие и обогащение мольеровских традиций, реалистическая типизация в творчестве драматурга.

Революционный классицизм периода революции. «Марсельеза» де Лиля, романтические тенденции в поэзии Андре Шенье.

Литература Италии. Экономическое и политическое положение страны. Борьба за национальное единство. Расцвет музыкальной культуры, оперы, связь оперы с литературой.

Драматургия К. Гольдони (1707–1793). Демократизм, острота критики дворянства в его комедиях, движение к реализму.

Обращение К. Гоцци (1720–1806) к традициям комедии дель арте, народного искусства. Фантастика и символизм в пьесах-сказках, сочетание в них комического и трагического.

«Трагедия свободы» В. Альфиери: их роль в борьбе за национальное освобождение и объединение Италии.

Литература Германии. Тяжелое экономическое и политическое положение страны, феодальная раздробленность, атмосфера несвободы и власть мелких деспотов.

Г. Э. Лессинг (1729–1781) – основатель эстетики реализма и политической драматургии, его эстетические трактаты. Реализация принципов эстетики в трагедии «Эмилия Галотти» и комедии «Минна фон Барнхольм». Проповедь свободы, обличение религиозного фанатизма в драме «Натан Мудрый».

Философия и эстетика И. Канта и ее влияние на литературу. Усиление антифеодальной идеологии и ее выражение в движении «Буря и натиск». Идея национальной литературы, обоснование роли народного искусства в произведениях И. Г. Гердера. Критика классицизма, углубленная трактовка проблемы реализма в его позднем творчестве.

Творчество И. В. Гете (1749–1832). Обоснование штюрмерства в его первых теоретических выступлениях. Динамизм и выразительность лирики. Трагедия «Гец фон Берлихинген», противоречивость характера главного героя, утверждение права человека на бунт. «Страдания молодого Вертера» – вершина творчества Гете-штюрмера. Сочетание в романе сентиментализма с глубоким реализмом. Начало работы над «Фаустом». Трагедия «Эгмонт».

Творчество Ф. Шиллера (1759–1805). Трагедия «Разбойники» – ярчайшее выражение штюрмерства. Социальная острота трагедии «Коварство и любовь». Юношеская лирика Шиллера, его баллады, ода «К радости».

Критика эстетики и художественной практики классицизма в эстетике зрелого Шиллера. Исследование сущности искусства в свете теории отчуждения. Трагедии «Дон Карлос» и «Мария Стюарт» как попытки создания исторической драмы. Трилогия о Валленштейне, утверждение права народа на борьбу в драме «Вильгельм Телль».

Зарождение романтизма в литературе конца века. Баллады Г. А. Бюргера.

Литература России. Петровские реформы и их влияние на культуру. Бурное развитие русской науки и нового национального само-

сознания. Создание первой русской газеты, попытки основания театра. Деятельность Ф. Прокоповича.

Формирование новой русской литературы, складывание классицизма. Сатиры А. Кантемира.

Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского (1703–1768) и М. В. Ломоносова (1711–1765). Борьба Ломоносова за национальную русскую культуру. Утверждение классицизма в его творчестве. Гражданский пафос его од. Разработка проблем языка и стиля.

Драматургия и басенное творчество А. П. Сумарокова, его роль в развитии классицизма в литературе и театре. Создание Ф. Волковым первого русского театра.

Литература эпохи Просвещения. Издательская и журнальная деятельность Н. И. Новикова. Журналы И. А. Крылова, его комедии.

Творчество Д. И. Фонвизина (1744/45–1792) – новый этап в развитии драматургии. Точность социальных типов, острота сатиры, истинная веселость – достоинство его комедий «Бригадир» и «Недоросль». Полемика Фонвизина с Екатериной II. Комедии и публицистика императрицы. Ее методы управления творчеством.

Поэзия Г. Р. Державина (1749–1816) – вершина русской литературы XVIII в. Обогащение содержания и формы одической поэзии, сочетание в ней гражданского пафоса и сатиры, введение живых бытовых сцен. Отступление от жанровой системы классицизма. Экспрессивность и энергия стиха.

Творческий и гражданский подвиг А. Н. Радищева (1749–1802) – его книга «Путешествие из Петербурга в Москву». Особенности сентиментализма творчества А. Н. Радищева.

Начало деятельности Н. М. Карамзина (1766–1802) – его книга «Путешествие из Петербурга в Москву». Особенности сентиментализма творчества Н. М. Карамзина.

Изобразительное искусство, архитектура, скульптура. *Искусство Франции.* Его связь с передовой общественной мыслью. Взаимоотношения классицизма и реализма, их борьба с придворным декоративным искусством, с салонным вариантом классицизма, близким к стилю рококо. Интерес к изображению жизни третьего сословия. Развитие реалистического портрета. Постепенный упадок дворянской культуры, ее вырождение.

А. Ватто – крупнейший художник начала века. Его жанровые картины и театральные сюжеты. Утонченная эмоциональность искусств-

ва, мечтательность, психологизм. Противоположность живописи Ватто академическому декоративизму.

Реалистические тенденции в творчестве Ж. Б. Шардена, его портреты и натюрморты, утверждение в них ценностей повседневной жизни. Реалистический портрет М. К. де Латура.

Утверждение классицизма в архитектуре, увлечение вновь открытыми памятниками античности. Разработка городских ансамблей (площадь Согласия в Париже). Простота, строгость, использование выразительности архитектурных объемов.

Скульптура второй половины века. Работы Э. М. Фальконе и А. Гудона. Выражение нравственных идеалов третьего сословия в нравоучительных жанровых картинах Ж. Б. Греза. Пейзажи К. Ж. Верне, Г. Роберта, Л. Моро.

О. Фрагонар, реализм его портретов, занимательность жанровых сцен, изящная эротичность. Нарядность, декоративность, грациозность живописи Ф. Буше.

Зарождение революционного классицизма, начало деятельности Ж. Л. Давида.

Английское искусство. Утверждение классицизма в архитектуре. Развитие паркостроения в Англии, романтический характер парка, стремление к естественности.

Реализм У. Хогарта. Политическая сатира и сатира нравов в его творчестве. Хогарт – теоретик искусства («Анализ красоты»). Близость творчества к литературе Просвещения.

Расцвет портрета во второй половине века. Сочетание светской парадности и психологической выразительности в портретах Д. Рейнольдса. Реалистическая жизненность портретов Т. Гейнсборо, обогащение портретных композиций пейзажным фоном. Поэтичность его картин.

Официальные портретисты Т. Лоуренс и Г. Роберт.

Искусство Италии. Борьба реалистических тенденций с аристократической культурой. Роль Венеции в развитии искусства. Рим как международный центр художественной культуры всей Европы. Археологические раскопки в Риме, открытие Геркуланума и Помпей. Эстетика И. Винкельмана.

Декоративные росписи Д. Б. Тьеполо, архитектурные пейзажи А. Каналетто, пейзажи Ф. Гварди.

Живописец и скульптор А. Канова.

Искусство Германии. Укрепление связи с итальянским искусством, римская школа. Архитектура барокко и рококо. Строительство Цвингера в Дрездене. Дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси (архит. Кнобельсдорф).

Классицизм второй половины века. Его виднейший представитель – А. Менгс. Отвлеченность и созерцательность его творчества.

Портретная живопись А. Кауфмана, А. Граффа, Ф. Тишбейна.

Русское искусство. Быстрое формирование светской живописи под влиянием Петровских реформ. Обучение русских художников за границей. Открытие в 1725 г. Академии наук с художественным департаментом. Особенности Петровского барокко.

Строительство Петербурга. Д. Трезини как архитектор и градостроитель. Петропавловский собор и здание Двенадцати коллегий. Работа в России Ж. Б. Леблон (фонтаны Петергофа, дворец Монплезира и др.). Первые русские архитекторы – М. Г. Земцов, И. К. Коробов, П. М. Еропкин.

Скульптурные работы Б.-К. Растрелли, А. Шлютера.

Первые русские художники-портретисты – И. Н. Никитин, А. Матвеев. Граверные работы А. Ф. Зубова. Монументальные работы М. В. Ломоносова.

Искусство зрелого барокко. Рококо в России. Открытие Академии художеств (1757) и нарастание классицистических тенденций.

Архитектурная деятельность В. В. Растрелли, своеобразие его стиля, ансамблевость мышления. Его основные работы. Влияние Растрелли на русскую архитектуру.

Архитектура второй половины века. Творчество Ж.-Б. Деламотта, А. Ф. Кокоринова, А. Ринальди. Вершина русского классицизма – деятельность В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Е. И. Старова, Д. Кваренги, Ч. Камерона, В. Ф. Бренны.

Работа Э. М. Фальконе в России. «Медный всадник».

Сложение отечественной школы скульптуры. Скульптурные портреты Ф. И. Шубина, объективность и правдивость психологической характеристики. Творчество Ф. Г. Гордеева, М. И. Козловского, И. А. Прокофьева, Ф. Ф. Щедрина.

Становление классицизма в живописи. А. П. Лосенко – основоположник исторического жанра. Расцвет парадного и камерного портрета. Творчество Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского. Зарождение пейзажной живописи в творчестве С. Ф. Щедрина, М. М. Иванова, Ф. Я. Алексеева.

Значение русского искусства XVIII в. для развития отечественного искусства последующего времени.

Развитие музыки в XVII–XVIII вв. Трагическое начало XVII в. и отражение в музыке сложности и напряженности духовной жизни человека. Возникновение оперы на основе расцвета вокальной и инструментальной музыки в Италии. Трактат В. Галилея. Роль К. Монтеверди (1567–1643) в утверждении нового жанра. Неаполитанская опера. Творчество А. Скарлатти. Роль увертюры в развитии инструментальной музыки.

Появление жанров сонаты и концерта. Совершенствование инструментов, особенно семейства смычковых. Деятельность семей Амати, Страдивари, Гварнери.

Развитие инструментальной музыки в творчестве итальянских композиторов Дж. Фрескобальди, А. Корелли, Дж. Тартини, А. Вивальди, Д. Скарлатти.

Музыка французского классицизма. Оперное творчество Ж. Б. Люлли и Ж. Ф. Рамо. Клавесинная музыка Ф. Куперена и Рамо.

Английские вирджиналисты. В. Берд. Роль музыки в театре. Творчество Г. Перселла.

Музыка в Германии. Лютеранский хорал. Пассионы Г. Шютца, органная музыка Д. Букстехуде, их значение для творчества И. С. Баха и Г. Ф. Генделя.

Национальная природа и истоки музыки Генделя (1685–1759), его вклад в развитие немецкой музыки. Развитие жанра оратории, народно-героический и патриотический характер ораторий Генделя, его «большие концерты». И. С. Бах (1685–1750) – философ-просветитель немецкой музыки. Его музыка – колоссальное обобщение предшествующей музыкальной культуры и смелый прорыв к будущему. Обогащение полифонии, глубокий психологизм, развитие всех музыкальных жанров (кроме оперы). Высокий гуманизм творчества музыкального гения.

Комическая опера в Италии. «Служанка-госпожа» Д. Б. Перголези – первая опера-буффа. Обращение к традициям народной комедии масок, обогащение их опытом литературы сентиментализма, драматургии К. Гольдони. Творчество Н. Пиччинни, Дж. Панзиелло, Д. Чимарозы.

Война буффонов во Франции. Утверждение комической оперы как демократического жанра, опирающегося на традиции народной пе-

сенно-танцевальной культуры. Оперы Ж. Ж. Руссо, Ф. А. Филидора, А. М. Гретри.

Немецкий и австрийский зингшпиль.

Возникновение венской классической школы. Ее связь с европейским Просвещением, глубокий демократизм и гуманизм. Формирование и развитие сонатно-симфонического цикла. Углубление диалектики сонатной формы.

Оперная реформа К. В. Глюка (1714–1787). Создание нового жанра – музыкальной трагедии с присущими ей психологической глубиной и правдивостью. Обогащение оркестровой партии, симфонизация оперы. «Война глюкистов и пиччиннистов» во Франции.

Становление в творчестве И. Гайдна (1732–1809) новых жанров и форм инструментальной музыки, новых принципов инструментально-симфонического мышления. Разработка жанров классической симфонии и квартетов. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» – выражение новых масштабов музыкального мышления.

Универсальность и многогранность творчества В.-А. Моцарта (1756–1791). Обогащение им всех жанров и форм музыкального творчества, колоссальное многообразие выражения состояний внутреннего мира человека. Мелодическое богатство его музыки. Его опора на достижения профессиональной и народной музыки Италии, Германии, Франции, Австрии. Связь творчества Моцарта с философией Просвещения и прогрессивной литературой. Симфонии (40-я, «Юпитер»), концерты, фортепианные произведения, оперы «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Лиризм и высокая трагедийность «Реквиема».

Культура XVIII в. в истории человечества.

Раздел 10. Культура XIX в. Характеристика XIX в. в поэме А. Блока «Возмездие»: «Век девятнадцатый, железный; воистину жестокий век...» Век развития капитализма и его торжества, бурного роста промышленности и науки, средств транспорта и связи. Век острых социальных конфликтов, роста рабочего движения и первых выступлений пролетариата. Век рождения марксизма и буржуазных социологических теорий. Век новых правовых идей (Кодекс Наполеона). Век расцвета всех видов искусства и тотального отчуждения человека.

Наполеоновские войны и их влияние на жизнь Европы. Освободительное значение Отечественной войны 1812 г. для всех европейских стран. Рост национального самосознания и национальных движений.

Движение декабристов в России как прямой отклик на победу в Отечественной войне и освобождение русскими войсками Европы. Реставрация во Франции, вынужденное признание Бурбонами революционных преобразований. Образование Священного Союза и его зловещая роль в подавлении революционных и национально-освободительных движений в Европе.

Развитие науки в XIX в. Общий прогресс естествознания. Успехи практической астрономии, математики, химии. Завершение эпохи Великих географических открытий: открытие Антарктиды экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, экспедиция Н. Крузенштерна.

Классическая немецкая философия, ее основные творцы: И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинг, Г. Ф. Гегель. Постепенный переход от субъективного идеализма к объективному, разработка диалектики, создание целостной философской картины мира. Мощь диалектического метода Гегеля, его эстетические идеи. Критика философии Гегеля Л. Фейербахом, разработка материалистической философии, применение к исследованию сущности религии категории отчуждения. Появление утопического социализма, развитие политэкономии, рождение марксизма.

Романтизм в искусстве как реакция на Великую французскую революцию. Решительное неприятие романтиками буржуазного образа жизни, буржуазных ценностей, прозы буржуазного существования. Философское обоснование романтизма Ф. Шеллингом, братьями А. и Ф. Шлегелями. Противопоставление индивидуалистически настроенной личности буржуазной действительности, миру несвободы. Обреченность гения на одиночество и непонимание. Индивидуализм как трагический выбор. Способы отрицания: уход во внутренний мир, бегство в экзотические страны, в мир прошлого, революционный протест. Метод иронии как одна из основ романтизма. Яркость красок, богатство фантазии, использование элементов мистики и фантастики в творчестве романтиков. Обращение к народному творчеству, поиски национальной основы искусства.

Разнонаправленность романтических исканий: созерцательность, медитативность, идеализация прошлого, примирение с судьбой – и бурный романтический протест, вплоть до открытых призывов к борьбе, устремленность к будущему.

Основные жанры литературы романтизма.

Национальные школы романтизма: немецкая (Гик, Новалис, фон Брентано, Гофман, молодой Гейне), французская (Шатобриан, Ламартин, Гюго, Виньи, Дюма-отец), английская (поэты-лейкисты – Вордсворт, Колридж, Саути; поэты-романтики – Байрон, Шелли, Китс, Скотт, Мур), польская (Мицкевич, Словацкий), итальянская (Леопарди), русская (Жуковский, Батюшков, поэты-декабристы, молодые Пушкин и Лермонтов), американская (Ирвинг, Готорн, Купер, По). Яркая индивидуальность поэтов. Творчество Байрона как пример активного романтического протеста, проблема свободы в его творчестве; влияние английского поэта на литературу Европы.

Романтизм в живописи. Трагический конфликт в исторической и портретной живописи Франции, обращение к актуальной политической проблематике и образу «потрясенной души» в творчестве Жерико и Делакруа. Утверждение пантеистической гармонии, вечных чувств в германской живописи (Рунге, Фридрих), живописные открытия и мистицизм «назорейцев» (Овербек, Корнелиус). Романтические тенденции в творчестве русских художников (Кипренский, Тропинин, Брюллов), открытие поэзии народной жизни и красоты народного характера в живописи Венецианова.

Романтизм в музыке. Творчество Л. В. Бетховена (1770–1827) с его героикой, мощным симфонизмом и глубоким лиризмом, масштабностью переживаний – импульс к развитию романтизма в европейской музыке. Лиризм и песенность в творчестве Ф. Шуберта. Программность, углубленное раскрытие человеческих чувств в сочетании с романтической мечтательностью и страстной порывистостью в творчестве Шумана. Создание национальной героико-романтической оперы Р. Вагнером. Яркие поэтические образы, полет фантазии, пафос исполнения Н. Паганини. Лирико-поэтические оперы В. Беллини, блестящая виртуозность Г. Доницетти, героико-романтические настроения в операх молодого Дж. Верди. Г. Берлиоз – крупнейший представитель романтизма во французской музыке, создатель романтической программной симфонии. Расцвет русской музыкальной культуры. М. Глинка и его роль в развитии русской музыки.

Углубление противоречий капитализма, рост аналитического отношения к буржуазной действительности. Становление и развитие критического реализма в искусстве как выражение этой традиции.

Социально-политические, культурно-исторические, гносеологические корни реализма. Реализм как художественный метод и направ-

ление в искусстве. Классическая формула реализма: «Реализм подразумевает, помимо правдивости деталей, изображение типических характеров в типических обстоятельствах» (Энгельс). Отличие критического реализма от предшествующих форм реалистического отображения жизни в искусстве. Ориентация на исследования социальных условий бытия человека, на социальную обусловленность характеров, множественность граней отражения, подчинение стилистических проблем содержанию. Критика действительности с позиций гуманистических идеалов, диалектика отрицания и утверждения, глубокий анализ «диалектики души», принципиальное отрицание нормативности в искусстве. Утверждение реализма во взаимодействии с другими методами – классицистическим и романтическим. Многообразие форм реализма, возможность проявления авторской индивидуальности в реалистическом творчестве.

Почти одновременное зарождение реалистического метода в России в творчестве А. С. Пушкина, во Франции – в творчестве Стендаля, Бальзака и Мериме, несколько позже в Англии – у Диккенса. Становление и особенности пушкинского реализма: полная свобода от предвзятой идеи, распределение света и тени, сочетание объективности повествования со скрытым, сдержанным лиризмом, поэтичность изображения жизни. Основные произведения Пушкина, его роль в развитии русской культуры. «Смех сквозь слезы», сочетание реализма и фантастики в творчестве Гоголя, психологизм «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

Глубокая аналитичность творчества Стендаля (А. Бейля), масштабность замысла «Человеческой комедии» Бальзака, лаконизм и внутреннее остроумие стиля П. Мериме.

Беспощадная правда жизни и утверждение победы добрых начал в творчестве Ч. Диккенса, сарказм и резкость реализма У. Теккерея.

Углубление реализма в творчестве Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, в драматургии А. Н. Островского, сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина и поэзии Н. А. Некрасова в России, Г. Флобера во Франции. Поздние романы Диккенса. Натуралистические тенденции в творчестве реалистов последних десятилетий века (Э. Золя, Ги де Мопассан).

Реализм в живописи. Творчество П. А. Федотова и передвижников, их демократизм, острая постановка социальных проблем. Новый тип художника – политического борца и публициста во Франции

(Домье, Курбе). Обращение к пейзажу художников-барбизонцев. Особенности творчества Констебля и Тернера в Англии.

Импрессионизм как новое направление в искусстве: открытие живой изменчивости жизни, многообразия и богатства красочных сочетаний; работа на пленэре. Постимпрессионизм как реакция на импрессионизм. Борьба с академической живописью в России и Франции.

Развитие декоративно-прикладного искусства, появление дизайна.

Открытие Европой искусства Китая и Японии. Творчество Хокусая и его влияние на европейских художников.

Проникновение в Европу буддизма и дзэн-буддизма, его отражение в творчестве художников, писателей, композиторов.

Развитие музыки во второй половине века. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского в России. Высшие достижения оперного искусства в творчестве Верди, глубокий психологизм и драматизм его зрелых опер. Расцвет искусства бельканто. Оперная музыка Франции (Ш. Гуно, Ж. Бизе, К. Сен-Санс). Вершина творчества Р. Вагнера – «Кольцо Нибелунгов». Зрелое творчество Ф. Листа. Многообразие исполнительского творчества (Ф. Лист, А. Рубинштейн). Растущая популярность музыки, организация концертной деятельности. Байрейтский фестиваль в Германии.

Развитие науки и возрастание ее влияния на все стороны жизни. Высшие достижения научного творчества в физике (закон сохранения энергии, второе начало термодинамики, теория электромагнитного поля), химии (аналитическая и структурная химия, периодический закон Менделеева), биологии (открытие клетки, роли хлорофилла, теория эволюции Ч. Дарвина, основание генетики Г. Менделем, исследование роли микроорганизмов Л. Пастером), астрономии (открытие «на кончике пера» Нептуна, спектроскопический анализ, совершенствование наблюдательной астрономии), медицине (успехи полевой хирургии, применение антисептики, асептики и анестезии, целенаправленное получение вакцин, открытие иммунитета). Использование научных открытий в производстве. Смена века пара веком электричества, научные методы в агротехнике и промышленности. Рост авторитета науки. Появление научно-популярной и научно-художественной литературы (Жюль Верн, Герберт Уэллс).

Создание научных коллективов, роль Кавендишской лаборатории, основанной Максвеллом, в разработке принципов организации научных исследований.

Первые признаки грядущей научной революции в конце века: открытие рентгеновских лучей, радиоактивности, квантов, измерение скорости света Майкельсоном.

XIX в. в истории человечества.

Раздел II. Культура XX в. Контрастное начало века: сочетание оптимистического, бодрого взгляда в будущее с ожиданием апокалипсиса, всемирно-исторической катастрофы; уверенности в завершённом характере научной картины мира с началом революции в физике; реализма в искусстве с декадансом и модернизмом; утверждения демократии в ряде ведущих стран с тотальным отчуждением человека.

Дальнейшее обострение этих противоречий в результате событий всемирно-исторического значения: русско-японской войны, развития противоречий между крупнейшими империалистическими державами, первой русской революции, Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Кризис идеи гуманизма, рождение «потерянного поколения», Великая депрессия и кризис традиционных ценностей капитализма.

Прекрасное начало века: серебряный век русской культуры, творчество великих реалистов Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. Бунина, расцвет творческой деятельности А. Куприна, Л. Андреева, поэзия В. Брюсова, А. Блока, А. Бальмонта, А. Белого, начало творчества А. Ахматовой, Н. Гумилева; в живописи – «Мир искусства», творчество М. Врубеля; в музыке – завершение творчества Н. Римского-Корсакова, вершинные произведения А. Скрябина и С. Рахманинова, начало деятельности С. Прокофьева; музыка И. Стравинского; в театре – рождение МХАТа, драматургия А. Чехова и М. Горького, творчество Ф. Шляпина, Л. Собинова, А. Неждановой, Э. Карузо, М. Баттистани, Т. Руффо и др. Зрелое творчество Б. Шоу, превращение Г. Уэллсом научной фантастики в мощное средство социального исследования, расцвет детектива, гуманистическая направленность творчества Р. Роллана и А. Франса, начало деятельности Д. Голсуорси, Т. и Г. Маннов, поэзия Аполлинера; в живописи Матисс, Модильяни, ранний Пикассо...

Создание разрушительной военной техники: изобретение торпед, пулемета, танков, самолетов, работа над созданием ядовитых газов. Применение всех этих видов оружия в ходе Первой мировой войны, небывалое прежде количество жертв.

Основные факторы развития культуры в XX в.: мировые войны, революции, Гражданская война и установление Советской власти с ее однопартийной системой, неизбежно ведущей к созданию тоталитарного режима, раскол мира на два лагеря. Победа фашизма в Италии, Германии, Испании, установление тоталитарного режима в фашистских государствах. Разработка новых методов управления процессами развития культуры в тоталитарных государствах, подавление свободы творчества, навязывание идейных стандартов, научных парадигм. Крушение тоталитарных режимов.

Урбанизация и ее влияние на культуру: разрушение традиционных форм общения и социальных связей, анонимность существования человека в большом городе, ослабление социального контроля малой общности, но вместе с тем – рост городов как центров образования и культуры, современной промышленности и научно-исследовательских институтов.

Научно-техническая революция: вторжение научных методов во все сферы жизни, создание небывалых возможностей для роста производства, изобилия товаров и их сравнительной доступности населению, возникновение крупных научных коллективов и сообществ ученых, интернационализация науки и абсолютизация ее роли и возможностей, развитие сциентизма, разделение единой культуры на две части (наука и искусство), формирование узких специалистов и как результат – утрата гуманистических идеалов и целей и разработка оружия массового уничтожения, создание опасных для человека производств.

Экологический кризис, приобретающий глобальный характер, рождение новой сферы культуры – экологической культуры.

Компьютерная революция и коренное изменение средств и даже методов умственного труда, средств хранения памяти и коммуникации.

Создание глобальной системы коммуникации и появление возможности создания единой всечеловеческой общности, реализации древней мечты гуманистов.

Интернационализация культуры – и обострение национальных противоречий, особенно в прежних тоталитарных государствах.

Плюрализм в развитии культуры. Противоречия в развитии культуры советского общества, достижения в развитии науки и образования. Отрицательные последствия абсолютизации классового подхода

и идеологизации культуры. Социалистический реализм, его определение и реальность. Последствия перестройки в области культуры.

Многообразии культурных движений XX в.: массовая и элитарная культуры, контркультура и попкультура. Проявление этих тенденций в искусстве: модернизм и постмодернизм, додекафония и сериальная музыка, рок-музыка и классическая музыка; реализм и антиреалистические течения в литературе, творчество М. Пруста и Д. Джойса, антироман Н. Саррот и Роб-Грийе, роман «потока сознания» и реалистическое творчество Э. Хемингуэя, Ф. Фицджеральда, У. Фолкнера; развитие и расцвет киноискусства и состязательность противоположных направлений в нем; то же в живописи, скульптуре и архитектуре. XX в. как наследник и преобразователь всего культурного опыта прошлого.

Трагические судьбы русской культуры: ее раскол на внутрироссийскую и эмигрантскую, недоступность творчества многих мастеров литературы для советского читателя в течение многих десятилетий. Выдающиеся достижения эмигрантской литературы: творчество Бунина, Набокова, Ходасевича и др.

Трудность развития литературы и других видов искусства в условиях тоталитарных методов руководства культурой. Преодоление несвободы в творчестве крупнейших русских писателей и поэтов – А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Булгакова, в «Тихом Доне» М. Шолохова. Творческий подвиг А. Солженицына. Проблемы творчества А. М. Горького и В. В. Маяковского.

Развитие науки в бывшем СССР. Формирование отечественной музыкальной классики XX в. Творчество С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского, А. Хачатуряна, Г. Свиридова. Достижения в музыкальной культуре 60–90-х гг. в творчестве Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова, С. Слонимского, В. Гаврилина и многих других. Бессмертие таланта.

Крушение тоталитарных режимов и судьбы культуры, перспективы ее развития.

Список литературы

- Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. М., 1990.
Алпатов М. И. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
Аронова А. Б. Мировая художественная культура: Россия. XX век. М., 1998.
Аникст А. А. Творчество Шекспира. М., 1963.

- Античная литература: Учебник для педвузов / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1986.
Античная цивилизация. М., 1973.
Андреев И. П. Происхождение человека и общества. М., 1988.
Балакина Т. И. Мировая художественная культура: Россия IX–XIX вв. М., 1997.
Балашов Н. И. Слово в защиту авторства Шекспира // Академические тетради: Альманах. М., 1998. Вып. 5.
Баллер Э. А. Преемственность в развитии культуры. М., 1960.
Бартошек А. Златообильные Микены. М., 1991.
Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: Стиль жизни, стиль культуры. М., 1978.
Он же. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
Бернал Д. Наука в истории общества. М., 1955.
Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация. М., 1998.
Боннар А. Греческая цивилизация. Ростов н/Д, 1992. Кн. 1, 2.
Богданов В. В., Попов С. Н. История обыкновенных вещей. М., 1992.
Бромлей Ю. В., Подольный Р. Г. Создано человечеством. М., 1984.
Гаспаров М. П. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995.
Георгиева Т. С. Русская культура: история и современность. М., 1999.
Гнедич П. М. Всемирная история искусств. М., 1996.
Голосовкер Я. Сказания о титанах. М., 1994.
Гриненко С. В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М., 1998.
Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. Ростов н/Д, 1979.
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1988. Вып. 1; М., 1989. Вып. 2., М., 1993. Вып. 3.
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
Он же. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
Он же. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
Он же. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. История средних веков. М., 1995.
Донских О. А., Макарова Н. И. История мировой и отечественной культуры: (Курс лекций). Новосибирск, 1994. Ч. 1.
Дорфман Я. Г. Всемирная история физики. М., 1974.
Древние цивилизации / Под ред. Г. Н. Бонгард-Левина. М., 1989.
Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994.
Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура. М., 1998.

- Еремеев А. Ф.* Происхождение искусства. М., 1971.
- Он же.* Первобытная культура: Происхождение, особенности, структура: (Курс лекций). Саратов, 1996. Ч. 1, 2.
- Заветы Пушкина: Из наследия первой эмиграции. М., 1998.
- Заветы Пушкина / В. И. Копалов, О. В. Зырянов, В. И. Колосницын, Н. В. Колосницына. Екатеринбург, 1999.
- Зайцев Г. Б.* Зарубежное изобразительное искусство XIX–XX вв.: взгляд на развитие. Екатеринбург, 1998.
- Он же.* Музеи мира: Учеб. справ. Екатеринбург, 2001.
- Зарубежная литература средних веков: Хрестоматия. М., 1974–1975.
- Известия Уральского государственного университета: К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 1999. № 11.
- История зарубежной литературы после Октябрьской революции. М., 1970.
- История русского искусства. М., 1979–1981. Т. 1–3.
- Зелинский Ф. Ф.* Древнегреческая религия. М., 1993.
- Исторический лексикон: XVII век. М., 1998.
- История западноевропейской литературы: средние века и Возрождение: Учеб. для филол. спец. вузов / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. М., 1999.
- История зарубежного искусства. М., 1984.
- История искусства зарубежных стран: первобытное общество, Древний Восток, античность. М., 1982.
- История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение. М., 1982.
- История искусства зарубежных стран: Новое время. М., 1982.
- Каган М. С.* Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996.
- Каллистов В. П.* Античный театр. М., 1974.
- Кириллин В. А.* Страницы истории науки и техники. М., 1986.
- Коган Л. Н.* Вечность. Екатеринбург, 1994.
- Он же.* Теория культуры. Екатеринбург, 1993.
- Он же.* Философия: серьезная и веселая: Очерки о философии Уильяма Шекспира. Челябинск, 1996.
- Он же.* Цель и смысл жизни человека. М., 1974.
- Он же.* Человек и его судьба. М., 1988.
- Конрад Н. И.* Запад и Восток. М., 1966.
- Он же.* Избранные труды. М., 1974.
- Колосницын В. И.* Религиозное отчуждение. Свердловск, 1987.
- Краткий очерк истории русской культуры: с древнейших времен до 1917 года. Л., 1967.
- Кузнецов Б. Г.* Эволюция картины мира. М., 1961.
- Культурология: Учеб. для студентов техн. вузов / Под ред. Н. Г. Багдасарьян. М., 1998.
- Культурология: Основы теории и истории культуры: Учеб. пособие / Под ред. И. Ф. Кефели. СПб., 1996.
- Культурология в вопросах и ответах / Под ред. Г. В. Драча. Ростов н/Д, 1997.
- Культурология: XX век: Словарь. СПб., 1997.
- Куманецкий К.* История культуры Древней Греции и Рима. М.; СПб., 1990.
- Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции (любое изд.).
- Лазарев В. Н.* Русская средневековая живопись. М., 1970.
- Ламберт Д.* Доисторический человек: Кембриджский путеводитель. Л., 1991.
- Ларичев В. Е.* Сад Эдема. М., 1980.
- Леваш И. А.* Культурология: Курс лекций. Минск, 1998.
- Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Лихачев Д. С.* Заметки о русском. М., 1982.
- Он же.* Развитие русской литературы X–XVII вв.: Эпохи и страны // Лихачев Д. С. Избранные работы. М., 1987. Т. 1.
- Он же.* Человек в литературе Древней Руси // Лихачев Д. С. Избранные работы. М., 1987. Т. 3.
- Лосев А. Ф.* Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1997.
- Он же.* Античная литература. М., 1997.
- Лотман Ю. М.* Пушкин. СПб., 1995.
- Любимов Л.* История Древнего мира. М., 1996.
- Он же.* Искусство Западной Европы. М., 1996.
- Он же.* Искусство Древней Руси. М., 1996.
- Лясковская О. А.* Французская готика. М., 1973.
- Мамонтов С. П.* Основы культурологии. М., 1996.
- Маркарян Э. С.* Теория культуры и современная наука. М., 1983.
- Марков Г. Е.* История хозяйства и материальная культура. М., 1979.
- Массон В. М.* Первые цивилизации. Л., 1989.
- Матусовская Е. М.* Американская реалистическая живопись. М., 1986.
- Матье М. Э.* Искусство Древнего Египта. М., 1970.
- Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976.
- Муравьев А. В., Сахаров А. М.* Очерки истории русской культуры IX–XVII вв. М., 1984.
- Муратова К. М.* Мастера французской готики. М., 1988.
- Нессельштраус И. Г.* Искусство Западной Европы в средние века. М.; Л., 1964.
- Окладников А. П.* Утро искусства. М., 1967.
- Основы культурологии: Учеб. пособие для 10–11-х классов. М., 1998.
- Очерки по истории мировой культуры. М., 1997.
- Полевой В. М.* XX век. М., 1989.
- Популярная художественная энциклопедия. М., 1986. Кн. 1–2.
- Поршнев Б. Ф.* О начале человеческой истории. М., 1974.

- Пропт В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
 Он же. Русский героический эпос. М., 1999.
 Происхождение вещей: Очерки первобытной культуры. М., 1995.
 Пушкинская энциклопедия: 1799–1999. М., 1999.
 Рапацкая Л. А. Русская художественная культура. М., 1998.
 Раушенбах Б. В. Пристрастие. М., 1997.
 Религия в истории и культуре. М., 1998.
 Рябцев Ю. С. История русской культуры XI–XVII вв. М., 1997.
 Он же. История русской культуры XVIII–XIX вв. М., 1997.
 Сапронов П. А. Культурология: Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 1998.
 Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М., 1989.
 Семенникова Л. И. Цивилизации в истории человечества: Учеб. пособие. Брянск, 1998.
 Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1995.
 Семенов Ю. И. На заре человеческой истории. М., 1989.
 Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. М., 1978.
 Сноу Ч. Две культуры. М., 1973.
 Современное западное искусство. XX век: Проблемы и тенденции. М., 1982.
 Соколов Г. Искусство Древнего Рима. М., 1991.
 Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976.
 Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
 Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья. М., 1989.
 Учебный курс по культурологии. Ростов н/Д, 1997.
 Фицджеральд С. П. Китай: Краткая история культуры. СПб., 1998.
 Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до XX в.: Учеб. пособие. М., 1998.
 Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1995.
 Черная Л. А. Русская культура переходного периода от средневековья к новому времени. М., 1999.
 Ястребицкая А. П. Западная Европа XI – XIII веков: Эпоха, быт, костюмы. М., 1978.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ ОБЩИХ КУРСОВ

История свободомыслия	3
Всеобщая история музыки	12
Менеджмент культуры	24
Современный костюм	28
История культурологической мысли	31
История зарубежной культурологии	31
История отечественной культурологии	37

ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСОВ

Библия как памятник культуры	41
Философия музыки XX века	48
Музыка и поэзия серебряного века	52
Мифология в контексте культуры XX в.	56
История формирования и основные принципы японского чайного действа	61

ПАМЯТИ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВИЧА КОЛОСНИЦЫНА	64
История мировой культуры	65

Учебное издание

ПРОГРАММЫ
общих и специальных курсов

Специальность 020600
(культурология)

С о с т а в и т е л и

Сергей Леонидович Кропотов
Александр Васильевич Медведев
Ольга Леонидовна Девятова

Редактор и корректор В. И. Попова
Компьютерная верстка Н. В. Комариной

ЛР № 020257 от 22.11.96. Подписано в печать 11.10.2001. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Бумага для множительных аппаратов. Гарнитура Times.

Уч.-изд. л. 5,3. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 500 экз. Заказ .

Издательство Уральского университета. 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.