

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный университет» (НГУ)

Гуманитарный факультет
Кафедра истории культуры ГФ НГУ

ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ «История культуры»

ЦИКЛ* общих гуманитарных дисциплин

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Автор ст. преподаватель Гусева Е.С.
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Новосибирск 2009

* Наименование цикла дисциплин в соответствии с ГОС ВПО

Программа дисциплины «История культуры» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки *бакалавра* по циклу «общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин» Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению

1. Цели и задачи дисциплины (курса)

Дисциплина (курс) «История культуры» имеет своей целью: формирование целостного представления об истории культуры Европы и России (от эпохи античности до современной эпохи), объединяющего в себе теоретические, исторические и художественно-эстетические аспекты.

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:

- формирование первоосновы базовых знаний культурологического, философско-исторического и историко-искусствоведческого характера, что предполагает знакомство с содержанием основных культурно-исторических эпох Европы и России, а также изучение внутри каждой из них таких форм культуры (духовных форм) как религиозные и философские представления эпохи, эстетические представления и искусство;
- выявление основных закономерностей культурно-исторического процесса, а именно (цикличность чередования устойчивых и переходных эпох; попеременная смена состояний художественной нормативности состояниями спонтанности; цикличность в смене эстетических представлений);
- получение студентами знаний о развитии культуры, систематизированных на исторической основе, что способствует пониманию причин смены картины мира, ценностных ориентаций, идеалов и идей в каждой эпохе;
- обеспечение фонда исходного художественно-эстетического багажа (знакомство с художественными достижениями эпох);
- выработка навыков анализа и интерпретации (в том числе — художественной интерпретации) многообразных культурных (художественных) феноменов;
- воспитание художественно-исторического мышления применительно к восприятию и оценке конкретных культурных и художественных явлений;
- развитие синтезирующих качеств мышления и художественного восприятия;
- развитие художественно-ассоциативного и образного мышления;

В совокупности, указанные цели и задачи способствуют формированию целостного знания об истории культуры Европы и России, а также работают на формирование общегуманитарного и эстетического тезауруса студентов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- *иметь представление* об основных этапах культурно-исторического развития Западной Европы и России; а также иметь представление об основных ценностях культуры;
- *знать* основные формы и типы культур, знать содержание основных эпох и закономерности их развития, ключевые культурологические понятия, структуру культуры, ее формы и функции, а также знать ключевые понятия из области философии, религии, эстетики и искусства;
- *уметь* объяснять феномен культуры, сравнивать культурно-исторические эпохи, выявлять их основные особенности, в том числе - особенности философских, религиозных, эстетических представлений и искусства каждой эпохи; уметь выявлять господствующие мировоззренческие принципы, общепринятые способы мышления, восприятия и мироощущения, духовных доминант каждой эпохи; уметь оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
--------------------	-------------	----------

		1	2
Общая трудоемкость дисциплины	36	36	0
Аудиторные занятия, в том числе:	36	36	0
Лекции	36	36	0
Семинары	0	0	0
Лабораторные работы	0	0	0
Самостоятельная работа, в том числе:	10	10	0
Курсовой проект	0	0	0
Реферат	0	0	0
Расчетные работы	0	0	0
Другие виды самостоятельной работы	0	0	0
Написание научных текстов и их корректировка.	0	0	0
Контрольные работы	1	1	0
Вид промежуточного контроля	зачёт	зачёт	

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов зачетных единиц (если применяется на факультете/кафедре).

4. Содержание дисциплины

4.1. Новизна курса (научная, содержательная; сравнительный анализ с подобными курсами в России и за рубежом).

Курс «История культуры» является разновидностью обобщающих курсов: он выстраивается на встречном движении культурологии, искусствоведения, истории, философии и этики.

Содержание курса обогащено многочисленными междисциплинарными связями с другими гуманитарными дисциплинами, как традиционными - философия, история, эстетика, так и интегрированными дисциплинами - культурология, истории искусства, истории музыкальной культуры.

Таким образом, курс имеет некоторые черты комплексного курса и занимает промежуточное место между собственно общегуманитарными дисциплинами и собственно специальными.

С учетом специфики содержания курса, а также в соответствии с вышеизложенными целями и задачами, курс складывается из четырех, внутренне связанных между собой, основных разделов:

- теоретический раздел: раскрывает культурологический ракурс содержания курса и основан на историко-культурологическом подходе к изучению культуры;
- историко-философский раздел: раскрывает исторический ракурс содержания курса и основан на философско-историческом подходе; этот раздел обеспечивает формирование фонда исходного культурно-исторического и художественного багажа;

- историко-искусствоведческий раздел: раскрывает искусствоведческий ракурс содержания курса и основан на историко-искусствоведческом и герменевтическом подходе к изучению культуры;
- художественно-практический раздел: основан на методах и приемах художественной педагогики, реализуемых в процессе проведения самостоятельных заданий и практических работ.

В рамках первого раздела курса (теоретический раздел) студенты знакомятся с основными теоретическими вопросами культурологии и изучают исходные ее категории: феномен культуры, ее сущность, виды, функции, структуру. В этом же разделе студенты знакомятся с фундаментальными ключевыми понятиями из области философии, религии, эстетики и искусства.

Второй раздел курса (историко-философский) позволяет получить общее представление об основных этапах развития культуры Европы и России, а также познакомиться с содержанием культурных эпох. Опираясь на синхронический подход, содержание каждой эпохи раскрывается через изучение ее философских и религиозных представлений, эстетических представлений и искусства. Особое внимание при этом уделяется изучению господствующих мировоззренческих принципов, духовных доминант, общепринятых способов мышления, восприятия и мироощущения. Одновременно с этим, опираясь на диахронический подход, исследуется динамика культурно-исторического процесса и его механизм. Путем сранения культурных эпох между собой, выявляется логика происходящих изменений в развитии культуры и ее закономерности

Третий раздел курса (эстетико-искусствоведческий раздел) посвящен знакомству с культурными достижениями каждой эпохи, изучению и анализу ключевых философских и литературных первоисточников, а также изучению художественного материала, репрезентирующего каждую эпоху (произведений живописи, архитектуры, скульптуры, литературы, музыкальные произведения). Основное внимание в этом разделе уделяется и анализу-интерпретации культурных феноменов и интерпретации художественного смысла произведений искусства. Анализ-интерпретация художественных феноменов основывается на искусствоведческих и герменевтических методах. Исходной установкой при этом является установка на многовариантность восприятия «смыслового поля» культурно-художественных феноменов (при сохранении их «смыслового ядра»).

Четвертый раздел курса (художественно-практический раздел) предполагает проведение самостоятельных письменных работ, стимулирующих выработку собственных суждений о культурных феноменах, а также выполнение студентами практических заданий творчески-поискового характера, направленных на развитие образного и абстрактно-логического мышления. В процессе выполнения практических заданий предполагается использование творчески-поисковых методов. Как наиболее адекватные содержанию этого раздела, здесь применяются также и такие методы и приемы художественной педагогики как образность, ассоциативность, сопоставление и сравнение, диалог с автором (попытка выйти на скрытые смыслы и понять, как это делается).

В процессе изучения содержания первого и второго раздела курса используются репродуктивные методы обучения, направленные на освоение базовых знаний. В этом же разделе используется принцип программированного обучения — подача материала крупными тематическими блоками с постепенным их заполнением по принципу «от общего — к частному».

Для усвоения материала третьего и четвертого раздела курса на основе полученных базовых знаний применяются проблемные методы обучения и продуктивного (творчески-поискового) метода. Наиболее адекватной формой проведения занятий в рамках третьего и четвертого раздела курса являются лекции-беседы, которые носят проблемный характер. Указанные разделы курса «История культуры» предполагают комбинирование и сочетание между собой в рамках отдельно взятого занятия по следующим принципам: от общего — к частному; от частного — к общему; по принципу дополнительности.

Методологическая основа курса «История культуры» включает в себя, помимо указанных синхронического, диахронического и сравнительного методов, методов художественной педагогики, ряд важнейших принципов:

- принцип историзма;
- принцип диалогизма и обратной связи;
- принцип программированного обучения.

Выделим три отличительные особенности курса «История культуры»:

1) курс синтезирует в себе содержание нескольких предметов (история, философия, эстетика, культурология, история искусств, история музыкальной культуры) и обогащено междисциплинарными связями с общегуманитарными и искусствоведческими дисциплинами;

2) при изучении истории культуры используется совмещение синхронического и диахронического подходов, а при изучении художественно-эстетического блока курса — задействуются герменевтические методы, искусствоведческие методы и методы художественной педагогики.

3) особенность содержания курса и методов его преподавания обуславливает специфические функции предмета: помимо образовательных функций, в курсе усиливается значение воспитательных и художественно-эстетических функций предмета. В совокупности, указанные особенности курса обуславливают его содержательную и методологическую новизну.

4.2. Тематический план курса (распределение часов по видам учебной работы).

№ п/п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО (часов)	Аудиторные занятия (часов), в том числе			Самостоятельная работа (часов)
			Лекции	Семинары	Лаб. работы	
1	Понятие и сущность культуры. Типология культуры	2	2	0	0	0
2	Культура Древней Греции и Древнего Рима	4	4	0	0	
3	Византийская культура	2	2	0	0	0
4	Европейская культура эпохи Средневековья	4	4	0	0	0

5	Культура средневековой России (V — XVII вв.)	2	2	0	0	0
6	Европейская культура эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.)	2	2	0	0	0
7	Европейская культура XVII века	2	2	2	0	0
8	Культура эпохи Просвещения (XVIII в.)	2	2	0	0	0
9	Русская культура XVIII века	2	2	0	0	0
10	Европейская культура XIX века	2	2	0	0	1
11	Русская культура XIX - начала XX вв.	2	2	0	0	1
12	Культура Советской России (1917 — 1991гг.)	2	2	0	0	0
13	Европейская культура XX века	2	2	0	0	1
14	Модернизм и постмодернизм в культуре и искусстве.	4	2	0	0	1
	ИТОГО:	90	36	36	0	18

4.3. Содержание разделов и тем курса.

Тема 1. Культура

Что такое культура. Структура и функции культуры. Типы, виды и формы культуры. Типология культуры по П.А.Сорокину. Идеациональный, чувственный и идеалистический типы культуры. Концепция эволюции греко-римского и европейского искусства. Основные этапы европейской культуры и принципы их периодизации.

Тема 2. Культура Древней Греции и Древнего Рима

Античное мировоззрение. Античная философия и ее космоцентризм. Мифология и религиозные представления. Эстетика античности (космологическая, антропологическая, эйдологическая, эстетика эллинизма — по периодизации А.Ф.Лосева)). Основные категории античной эстетики (гармония, красота, мера и др.). Античное искусство и его особенности.

Тема 3. Византийская культура

Особенности Византийской культуры. Философия в Византии. Эстетика Византии. Основные направления и категории византийской эстетики (эстетика аскетизма и патристическая эстетика). Специфика византийского искусства. (архитектура, мозаика, иконопись, литература). Богословие иконы.

Тема 4. Европейская культура эпохи Средневековья

Средневековое мировоззрение и христианская религия. Средневековая философия и ее теоцентризм. Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения и античной философии. Эстетика западноевропейского средневековья и ее отличие от восточно-христианской эстетики. Усиление индивидуализма и субъективности. Формирование двух психологических типов расколотого сознания (по А.Флоренскому): зрительного (католического) и слухового (протестантского). Искусство средневековой Европы. Дороманское искусство. Романский стиль и готический стиль. Средневековый эпос. Полифонический стиль в музыке.

Тема 5. Культура средневековой России (V — XVII вв.)

Православное христианство и культура. Влияние Византии на русскую культуру. Культура Киевской Руси. Культура Московской Руси. Роль церкви в российском государстве. Культурная роль русского монашества. Иосифляне и нестяжатели. Феномен юродства. Раскол в русской церкви. Философская культура средневековой Руси. Эстетика в культуре Древней Руси. Ее основные черты (духовно-уравновешенный художественный символизм, «умная красота», «благолепие»). Древнерусское искусство. Письменность и книгопечатание. Литература. Зодчество. Иконопись. Начало секуляризация (обмирщения) русской культуры и искусства в XVII в.

Тема 6. Европейская культура эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.)

Переходный характер эпохи. Мировоззрение эпохи и трансформация религиозных представлений: сочетание античного и христианского католического сознания. Философия эпохи Возрождения и ее антропоцентризм. Возникновение гуманизма и его специфика. Пантеизм и натурфилософия Возрождения. Эстетика Возрождения. Сочетание двух эстетических тенденций — нормативно-рационалистической и иррационально-духовной. Особенности искусства эпохи Возрождения. Метод идеализации как основной принцип искусства. Преобладание визуально-пространственных видов искусства. Использование линейной и воздушной перспективы.

Тема 7. Европейская культура XVII века

Мировоззрение Нового времени: антропоцентризм, кризис религиозного сознания, культ индивидуализма, господство рационалистического типа сознания, сциентизм (опора на науку). Секуляризация сознания. Философия Нового Времени и ее наукоцентризм (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). Философия рационализма. Эстетики Нового времени. Искусство XVII века. Формирование главных линий искусства: нормативно-рационалистической и иррационально-духовной. Художественные направления XVII века. Барокко и классицизм.

Тема 8. Культура эпохи Просвещения (XVIII в.)

Философия Просвещения. Вольтер и Руссо: гуманистические парадигмы эпохи. Эстетика Просвещения. Искусство XVIII века. Классицизм как нормативно-рационалистическое направление в искусстве. Иерархия жанров искусства. Направления рококо и сентиментализма.

Тема 9. Русская культура XVIII века

Реформы Петра I и их влияние на русскую культуру. «Европеизация» русской культуры. Секуляризация культуры. Русское Просвещение и масонство. Православная церковь в XVIII в. Феномен старчества. Философская мысль в России в XVIII веке. Сохранение традиций древнерусской (средневековой эстетики). Основные ценности русской культуры XVIII в. Русское искусство XVIII века. Формирование русского литературного языка. Живопись. Архитектура. Скульптура. Музыка и театр.

Тема 10. Европейская культура XIX века

Особенности европейского художественного мировоззрения XIX века. Основные художественные направления в искусстве XIX века. Романтизм как иррационально-духовное направление в искусстве. Принципы романтического искусства. Реализм как нормативно-рационалистическое направление и его ориентация на реальное состояние материального мира. Натурализм, импрессионизм, символизм.

Тема 11. Русская культура XIX - начала XX вв.

Православная церковь в XIX веке. Философская мысль в России в XIX веке. Славянофилы и западники. Русский религиозный ренессанс (конец XIX — первая четверть XX вв). Самобытные черты русского национального эстетического сознания и мировоззрения. Эстетика русского искусства и ее нравственно-этическая ориентация, религиозная направленность, устремленность к духовному миру. Основные ценности русской культуры XIX века. «Золотой век» русской культуры. Литература. Театр. Музыка. Архитектура. Культура «серебряного века»

Тема 12. Культура Советской России (1917 — 1991гг.)

Марксистско-ленинское мировоззрение и идеология научного коммунизма. Идеологизация культуры и искусства. Рационалистические абсолюты в мировоззрении эпохи. Мифотворчество социалистической культуры. Марксистская философия и марксистско-ленинская эстетика. Культурная революция. Левое революционное искусство. Мифотворчество в искусстве Господство метода социалистического реализма как главная характеристика советской культуры. Русское зарубежье как особый феномен русской литературы XX в.

Тема 13. Европейская культура XX века

Общие черты культуры XX века. Кризис традиционных ценностей европейской культуры. Современная философия и ее основные школы (психоанализ, интуитивизм, экзистенциализм и др.). Новые культурные феномены: культура потребления, масса и индивидуум, индустрия развлечений, средства массовой информации.

Тема 14. Модернизм и постмодернизм в культуре и искусстве.

Возрождение дионисийского начала, культ телесности и их отличие от античного дионисийства. Кризис классического искусства. Утверждение иллюзионизма в искусстве и разрушение художественного образа. Множественность стилей и методов работы в искусстве XX века. Постмодернизм как новая философская концепция. Особенности эстетики XX века. Пост-культура и основные категории неклассики (по Ю. Бычкову).

4. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы:
- 4.4.1. Описать (в свободном стиле) дух эпохи XX-XXI вв.
 - 4.4.2. С помощью наводящих вопросов (двадцать шесть вопросов) выстроить беседу-рассуждение о Прекрасном и чувстве красоты в стиле диалогов Сократа (майевтика).
 - 4.4.3. Решить математическую задачу / софизм
 - 4.4.5. Прочувствовать эмоциональное состояние, запечатленное в женском образе картины «Джоконда» Леонардо да Винчи и вербализовать его смысл. Для выполнения задания прилагается специальная таблица психологических состояний и переживаний.
 - 4.4.6. Предложить свой вариант музыкального озвучивания картины «Джоконда» Леонардо да Винчи.
 - 4.4.7. По предлагаемому фрагменту картины «Юдифь» Джорджоне де Кастельфранко довоссоздать с помощью воображения недостающий фрагмент (сюжетный ряд).
 - 4.4.8. Определить, к какой жанровой сфере (академическая, фольклорная, массово-бытовая) принадлежат музыкальные произведения (примеры из современной музыки).
 - 4.4.9. Проанализировать фрагмент одного из фильмов К. Тарантино с целью выявления используемых им цитат (метод цитирования в искусстве постмодернизма)
 - 4.4.10. Прослушать несколько известных афористичных высказываний (цитат) известных мыслителей - Протагора, Платона, Августина Блаженного, Канта (авторы преднамеренно не указываются). Студентам предлагается указать авторов цитат.
 - 4.4.11. Студентам предлагается несколько определений понятия «культуры» (само понятие при этом не обозначается). Осмысливая содержание этих определений (предлагается пять-шесть определений), нужно определить, о каком понятии идет речь.
 - 4.4.12. Проинтерпретировать художественный смысл (духовный реализм) заключительной сцены фильма А.Курасава «Отважный самурай».
- 4.5. Примерная тематика рефератов, курсовых работ.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (курса)

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу:

1. Почему в античной культуре прекрасное являлось синонимом искусства, а в романтизме эти понятия начинают дистанцироваться, в результате чего представление о художественности сближается с понятиями «выразительное», «занимательное», «убедительное», «интересное»?
2. Каким образом доминирование в культуре Древней Греции зрительного восприятия в освоении и восприятии мира связано с возникновением и развитием рационализма?
3. Почему Возрождение актуализирует идеи античного искусства, но не идеи античной философии?
4. Почему в переходные эпохи усиливается стилевое многоголосие и их полярность?
5. По какому принципу в разных исторических типах культуры выстраивается своя иерархия видов искусств, а в них актуализируются только определенные жанры?
6. Почему в эпоху Возрождения художник из маргинальной фигуры, каковой он являлся в эпоху Средневековья, попадает едва ли не в сферу социальной элиты?
7. Почему в музыкальном классицизме ведущими жанрами были опера и симфония, а в музыкальном романтизме — песня и лирическая миниатюра?
8. Почему известная мысль И.Гете «Классическое — здоровое, романтическое большое» разделялась многими его современниками?
9. Как в свете гипотезы о переменном доминировании в культуре механизмов право- и левополушарного мышления можно объяснить стилевые колебания в искусстве
10. В чем проявляется отмечаемая многими исследователями «разорванность сознания» современного человека?

На зачёте студент получает один теоретический вопрос. Студент получает оценку на зачёте при условии, что он выполнил не менее десяти самостоятельных письменных

работ. В ходе приема зачёта студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, относящиеся к содержанию курса.

5.2. Основная литература

- *Бычков В. В.* Эстетика: учебник. - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2006.
- *Власов В. Г.* Стили в искусстве: Слов. СПб.: Лита, 1998. Т. 1., Т. 2.
- *Каган М. С.* Философия культуры. - СПб, 1996.
- *Кармин А. С.* Культурология: Учеб. 3-е изд., стер. СПб.: Лань, 2004.
- *Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников/ Автор-составитель: К. В. Пашков* Ростов н/Д: Феникс, 2007.
- *Куманецкий К.* История культуры Древней Греции и Рима: Пер. С пол. - М.: Высш. шк., 1990.
- *Лосев А. Ф.* Эстетика Ренессанса. М., 1978.
- *Сорокин П. А.* Социальная и культурная динамика. - М.: Астрель, 2006
- *Тарнас Р.* История западного мышления / Пер. с англ. Т. А. Азаркович. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. П.А.
- *Шпенглер О.* Закат Европы: в 2-х томах. - М.: Айрис-пресс, 2004.

5.3. Дополнительная литература.

- *Дунаев М. М.* Православие и русская литература. В 6-ти частях. М., Христианская лит-ра, 2003-2004 гг.
- *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. / Лотман Ю.М. Воспитание души. - СПб.: «Ис-во-СПб», 2005.
- *Лексикон неонклассики.* Художественно-эстетическая культура XX века (авт. проекта, ведущий автор В.В.Бычков). - М., РОССПЭН, 2003.
- *Акопян К. З.* XX век в контексте искусства (История болезни как повод для размышлений). М.: Акад. проект: РИК, 2005.
- *Даркевич В. П.* Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX-XVI вв. М.: Наука, 1988.
- *Кривцун О. А.* Эстетика. - М.: Аспект Пресс, 1998.
- *Евдокимов П.* Искусство иконы. Богословие красоты. - «Христианская жизнь», Клин, 2005.
- *Медушевский В. В.* Интонационная форма. Музыка: Исслед. М.: Композитор, 1993.
- *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- *Шестаков В. П.* История истории искусств. От Плиния до наши дней. - М., Изд-во ЛКИ, 2008.

5.4. Программное и коммуникационное обеспечение (если используется).
Видеоматериалы к курсу лекций.

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Ниже указывается рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, выполнения самостоятельной работы, а также система оценки для текущей и промежуточной аттестации, примеры оценочных средств.

Работа в рамках курса «История культуры» делится на три типа:

1. Усвоение теоретического материала, касающегося вопросов теории и истории культуры.
2. Работа над текстами культурологических и художественных первоисточников. В рамках данного этапа работы студент приобретает практические навыки

выявления основных смысловых ключей текстов первоисточников и их анализа. Работа над произведениями искусства в области живописи, архитектуры, музыки, поэзии, кино. Работа на данном этапе предполагает знакомство (с помощью мультимедийных средств) с произведениями различных видов искусств, обсуждение, интерпретацию смысла и анализ произведений.

3. Самостоятельных письменные работы и практические задания творческого характера.

Оценочные средства всего курса включают в себя: ответы на вопросы по материалам лекций; ответы на контрольные вопросы, выполнение самостоятельных письменных работ и практических заданий.

Итоговая оценка выставляется в процессе зачёта.

Оценочные средства всего курса включают в себя:

- оценку за ответы на вопросы по материалам лекций;
- оценки за результаты письменных работ.

Итоговая оценка выставляется в процессе недифференцированного зачёта, который учитывает самостоятельную практическую работу студентов и выполненные ими письменные работы в семестре.